

Bar. 6

LUCHIAN ALEXANDRU IONESCU

Pno. *pp*

Bar. 7

STRESUL SCENIC

Pno. *mf*

Bar. 8

$\text{\textcircled{S}}\text{Rar}$

Pno. *f* *pp* *mp*

1) la
3) i-

LUCHIAN ALEXANDRU
IONESCU

STRESUL SCENIC

**EDITURA UNIVERSITY PRESS -
2006**

Absolvent al Conservatorului
"G.Enescu" Iași,
lector universitar doctor la
Facultatea de Arte,
din cadrul Universitatii
'Ovidius" Constanta

*“Orice știință atinge arta;
orice artă are latura ei științifică.”*
Armand Trousseau

Doresc să mulțumesc în mod special conducătorului științific, distinsul mentor spiritual, *D-lui prof. univ. dr. Dan Voiculescu*, pentru competența și bunăvoința cu care m-a sfătuit pe parcursul realizării lucrării de cercetare, pentru încurajările transmise în momentele anevoioase.

De asemenea doresc să mulțumesc colaboratorilor, medicul *col. dr. Ionel Oțel*, psihologului *dr. Silvia Popescu*, informaticianului *prep. univ. drd. George Cârlig* și nu în ultimul rând celor două studente de la Facultatea de Medicină din Constanța, *Roxana Popescu* și *Andreea Ionescu* – fiica mea, pentru sprijinul acordat efectuării, stocării, prelucrării datelor, a graficelor și interpretării testelor psiho-fiziologice pe parcursul celor patru ani.

CUVÂNT ÎNAINTE

Muzica este un univers compus din numeroase straturi, de la creație și interpretare până la teorie, istorie, estetică, analitică, folclor, stilistică, pedagogie ș.a. Ca materie vie, în continuă prefacere, oricare domeniu poate cunoaște la un moment dat anumite largiri, care pot duce până la subdivizări sau la domenii de graniță cu alte științe.

Lucrarea autorului are un cert caracter interdisciplinar : studierea modificărilor psiho-fiziologice în interpretarea scenică a tinerilor muzicieni este o temă ce nu aparține numai medicinei sau psihologiei, ci în egală măsură pedagogiei muzicale; până la urmă, profesorul de instrument sau canto este cel ce conduce nu numai pregătirea muzicală intrinsecă în laboratorul numit „clasa de specialitate”, ci este și cel responsabil de finalizarea muncii prin aparițiile scenice (recte TV, radio, etc.). Lupta împotriva stresului scenic a preocupat multe minți luminate din toate domeniile conexe actului artistic, dar nu a constituit încă subiectul unei cercetări unitare, cu caracter monografic, deși în ultimii ani se aude tot mai frecvent despre institute americane sau germane care se dedică acestui domeniu.

Subiectul lucrării l-a preocupat pe autor încă din primii ani de practică pedagogică și de activitate concertistică, confruntându-se el însuși cu aceste probleme, punându-și întrebări din ce în ce mai sistematice cu privire la posibilitățile stăpânirii tracului scenic, neputând găsi forța sau soluția de dominare a acestuia, tocmai pentru că antrenamentul scenic nu a fost condus cu competență încă de la o vârstă fragedă.

Încă din introducere se arată că „orice activitate scenică a tinerilor interpreți muzicieni este însoțită de modificări psiho-fiziologice semnificative”, că acestea trebuie cunoscute pentru a fi dominate; lucrarea merge însă mai departe spre teste și evaluări psiho-fiziologice, precum

și spre aplicarea unor metode antistres, de relaxare, respirație, etc.

În condițiile în care concurența face parte din contextul formativ al muzicianului în devenire, încă din primele clase e natural să se apeleze la metode kinesilogice, ca în Germania, Franța, Austria, ca în S.U.A. sau Canada. Parcurgând titluri de bibliografie extrem de importante, gândul ne duce automat la constatarea limitării documentării noastre, sau la necesitatea unor călătorii de documentare în scopul finalizării unui astfel de subiect, posibilitățile deschise recent pe Internet sunt încă limitate.

Autorul optează conștient pentru o fundamentare științifică a educației muzicale interpretative, așa cum definește prima parte, compusă din cinci capitole. Pornind studiul cu detalierea unor „probleme structurale muzicale și relația lor cu comportamentul scenic în perioada pregătitoare”, militează pentru părăsirea procedului de „învățare indiferentă”, mecanică, pentru pătrunderea elementelor structurale ale muzicii printr-o „gramatică muzicală” atent formată și cizelată de către profesor. Autorul e mereu înclinat să sesizeze legături cu partea psihică, cu participarea afectivă, cu intuiția sau cu simțul asocierilor coloristice, toate conducând la formarea stărilor emoționale și de spirit. Tabelele cu corespondențele coloristice ale sunetelor, după A. Aepli, cu caracteristicile intervalelor sau cu mantrile yogine după Dewhurst-Maddock, aduc exprimări ale unor viziuni diferite privind energetica sonoră ascunsă, care se leagă de structura noastră perceptiv-emoțională și mentală (psihică).

Autorul afirmă că „datorită școlirii analitice a tinerilor (participare preponderentă a emisferei cerebrale stângi în detrimentul celei drepte), conform planurilor și programelor școlare, nu vom putea dezvolta capacități precum intuiția, inspirația sau imaginația, calități interpretative majore”. Parcurgând etapele descifrării, memorizării, fixării prin repetiții îndelungate, se insistă asupra necesității inspirației și intuiției, curajului și îndrăzneției, ca stări psihice necesare interpretului, legate de chiar simțul critic ce se cere a fi dezvoltat. Tracul scenic,

după părerea autorului, nu este altceva decât un „blocaj de unde energetice ale transmițătorului”.

Mult interes prezintă „energetica scenei și a sălii de concert”, subcapitol în care se prezintă faptul că tracul scenic al muzicienilor poate fi privit prin prisma energetică: consumul energetic ar duce la scăderea glucozei în sânge. Autorul crede într-un transfer informațional-energetic între interpret și public, care se realizează numai „dacă propria personalitate vibrează la aceeași frecvență de unde cu pulsul muzical din partitură, cu instrumentul, scena și sala, cu publicul”.

Capitolul doi al primei părți e dedicat studierii implicațiilor sistemului nervos în comportamentul scenic. Urmărind fenomenele petrecute la nivelul sistemului nervos central și vegetativ sub influența factorilor de stres, în speță scenici, se subliniază ideile care au legătură cu tema. Un muzician superior pregătit trebuie să știe unde se află situat centrul muzical (lobul temporal), care este rolul lobului frontal drept, dar să aibă idei și despre problemele stocării în memorie a textului muzical sau ale mecanismului stresului, care are centrul în sistemul limbic, sau despre funcțiile de hiperemotivitate produse de leziuni la nivelul hipotalamusului.

Capitolul trei e dedicat studierii tracului scenic al tânărului muzician. Se clarifică mai întâi o serie de factori perturbanți, de la trac la emoție, anxietate, stres, pe de o parte, dar și atributele deprinderilor, aptitudinilor artistice, imaginației, temperamentului, sau tipurilor caracteriologice.

Un al patrulea capitol parcurge date culese din experiența scenică a unor muzicieni celebri, de la Mozart la Paganini, Liszt sau Chopin, de la Debussy, Ravel sau Fauré până la Rahmaninov, Clara Haskil, Casals, Lipatti, Gilels, Richter, Enescu. Valoarea de model și de moralizare a acestor citate colate vorbește de la sine, fără prea multe comentarii adăugate. În acest capitol se află date extrem de interesante și încurajatoare pentru cei ce s-ar da bătuți în fața tracului scenic, aflând din zeci de exemple din toate

timpurile despre suferințele cauzate de emoții unor mari artiști.

În fine, ultimul capitol al părții întâi este dedicat creativității și motivației artistice. Cele cinci faze ale creativității, descrise de autor, își dovedesc valabilitatea atât în compoziție cât și în interpretare.

Partea a doua e compusă din șase capitole urmate de concluzii. În această parte a lucrării, testele psiho-fiziologice, efectuate după știința noastră pentru prima dată la noi în cadrul unei cercetări științifice riguroase, sunt complexe, ele înglobând măsurarea pulsului, frecvența respirației, pH-ul sudorației și salivației, prezența catecolaminelor în urină, glicemia, temperatura, tensiunea. Colaborarea cu medicul și psihologul pentru interpretarea datelor a fost obligatorie, ca și ajutorul calculatorului. Autorul propune tehnici de reglare emoțională pe baza unor exerciții antistres selectate din practicile yoga, alte exerciții de respirație, concentrare, energizare și relaxare. Redarea grafică deosebit de expresivă a rezultatelor testelor se face într-un capitol separat, pentru ca în final să se prezinte rolul profesorului ca factor formator, nu numai în privința specialității instrumentale sau vocale, ci și în detalierea tuturor momentelor prezenței scenice, cel care trebuie să-l urmărească pe tânăr la toate aparițiile publice, să-i explice analitic aspectele pozitive și să insiste asupra înlăturării celor negative. Adevăratul „trainer” al viitorului muzician-interpret este profesorul – aceasta este concluzia care se desprinde din această cercetare.

Alături de numeroase calități – mai presus de toate, de nivelul doct al expunerii, buna și diversa documentare bibliografică, realizarea numeroaselor teste ș.a. – lucrarea comportă și remarci critice, de altfel ca orice cercetare. Pentru suma de calități a lucrării și caracterul ei interdisciplinar de mare actualitate în învățământul muzical și în practica muzicală, cât și pentru contribuțiile teoretice bazate pe teste și măsurători concrete, recomand cititorilor această lucrare.

Prof.univ.dr. Dan Voiculescu

Universitatea Națională de Muzică – București

Autorul prezintă comunității academice o lucrare de înaltă ținută, consacrată îmbunătățirii actului creator-interpretativ scenic al tinerilor muzicieni.

Din largul spectru al efectelor ce rezultă din proiectarea personală în interpretarea operei muzicale, autorul se arată interesat de tracul scenic al interpretului aflat în dubla ipostază : consumator și creator de artă. Interpretarea obligă la transpunerea Eului în sensul și semnificațiile mesajului muzical, alimentându-l cu sensuri noi. Forma și constelația psihică ce caracterizează perceperea și interpretarea operei muzicale fac din cel ce interpretează o lucrare muzicală un adevărat creator. Dar interpretarea muzicală presupune trăiri empatice și o forță energetică extraordinară; totodată, este încărcată de o simbolistică specială, trăită cu pasiune și dăruire.

Autorul demonstrează convingător că orice activitate scenică a tinerilor interpreți muzicali este însoțită de modificări psiho-fiziologice semnificative și sesizează corect prevalența psihologicului asupra fiziologicului. El semnalează că lipsa informațiilor sistematizate și a unor instituții specializate conservă ignorarea problemelor de risc psihologic și fiziologic, pe care, inevitabil, le ridică evoluția scenică.

Pasionat căutător al răspunsurilor verificate la întrebările pe care și le-a pus în cariera sa didactică și interpretativă, autorul a consultat și asimilat o bogată și reprezentativă literatură din domenii diferite, probând reale competențe științifice de abordare interdisciplinară.

Cu acuratețe științifică, dar și într-un stil plăcut, corect și detașat se prezintă cele mai de seamă contribuții, se discută aspecte controversate și se exprimă pertinent poziția personală, inclusiv față de cercetări de dată recentă.

Ne face o deosebită plăcere să sesizăm capacitatea autorului de a concepe, realiza și finaliza o cercetare concretă, originală, care s-a derulat pe patru ani.

Bogata experiență didactică și interpretativă este reconsiderată și redefinită cu rigoarea omului de știință. Prin tot ceea ce realizează în această lucrare, cercetătorul

probează seriozitate și o temeinică stăpânire a metodologiei cercetării științifice. Definirea problematicii, fundamentarea ei teoretică, formularea ipotezei, a variabilelor independente și dependente, stabilirea grupelor experimentale și de control, construirea și asamblarea ingenioasă a unui sistem de metode și instrumente, culegerea, organizarea și prelucrarea statistică a datelor, toate acestea constituie obiectul acestei cercetări, al cărei text este sobru, concis și relevant.

Este interesant și modul în care se prezintă rezultatele cercetării experimentale. Nu se oprește la statistici, ci le discută și le interpretează prin raportare la ipoteza cercetării. Fișele biografice, tabelele, figurile și trimiterile bibliografice susțin și întregesc armonios o construcție bine proiectată și realizată.

Recomandăm cititorilor această lucrare pentru că, deși pornește de la un titlu bine circumscris, reușește să fie relevantă pentru o problematică educativă de mai larg interes. În definitiv, marea problemă, care pentru autor este traciul scenic la tineri muzicieni, este și rămâne o problemă și pentru tinerii care „interpretează” alte roluri profesionale pe mai mult sau mai puțin specializate „scene” ale vieții.

Prof. univ. Steliana Toma
Doctor în Pedagogie

Rememorând miile de concerte audiate, în care deslușeam factorul emoțional însuflețind sau blocând bunele intenții ale interpreților de orice vârstă, am deschis cu viu interes paginile lucrării ce are curajul de a descinde pe un teren mai puțin cercetat. Pe acest drum anevoios autorul a beneficiat de un distins mentor spiritual, conducătorul științific prof. univ. dr. Dan Voiculescu, el însuși urcând adesea pe podiumul de concert în calitate de pianist cu un remarcabil nivel interpretativ, precum și de o întreagă echipă de colaboratori ce reunește specialiști

reprezentând disciplinele ce compun configurația interdisciplinară necesară adunării argumentelor științifice.

Este într-adevăr impresionant să aflăm că în intenția sinceră de a contribui la îmbunătățirea calității actului interpretativ scenic, autorul a avut încă de acum un sfert de veac inițiativa de a întreprinde cercetări în acest domeniu, de a aduna material documentar și de a observa și urmări atent fenomenul în atât de diversă sa manifestare.

Deși nimeni nu și-a revendicat încă meritul de a deține antidotul emoțiilor, autorul își găsește puternica motivație a demersului său în convingerea că va reuși să pună la îndemâna tinerilor artiști și a îndrumătorilor lor un material elaborat în temeiuri științifice, care să-i avertizeze asupra modificărilor psiho-fiziologice ce au loc în asemenea ocazii, pentru a le conștientiza. Astfel, obiectiva lor apreciere va aduce și posibilitatea luării unor măsuri de prevenire și stăpânire a acestora.

Întrucât tradiționala bibliografie metodică pianistică cuprindea aspecte ale conținutului și îndrumării psihologice a *studiului* elevului, cercetătorul a demonstrat o vie sete de cunoaștere a celor mai noi apariții editoriale sau chiar a informațiilor care ajung la noi „navigând pe internet”, chiar dacă, din cauze obiective, rezultatele lor încă nu pot fi verificate.

Căutând lărgirea bazei informaționale, autorul a descoperit faptul că problema stresului, a modificărilor psiho-fiziologice intervenite în viața interpreților muzicieni în condiții de emoții intense, stau (în prezent) în atenția unor specialiști din diverse domenii, grupați în cadrul unor uniuni (Verein), ce activează în importante centre universitare germane, austriace, franceze alături de cele americane sau canadiene, organizând congrese pe această temă. Prin lucrarea de față, autorul reușește să includă numele capitalei noastre maritime Constanța în cadrul acestei largi dezbateri internaționale, aducându-și în același timp contribuția la posibila configurare a unei noi discipline *kinesiologia muzicală*, ce ar trebui să dezbată problema *energiilor vitale* necesare activității interpretative.

Autorul se dovedește a fi un foarte bun cunoscător al trăirilor emoționale ale tânărului interpret muzician. Fenomenul *tracului* este atât de minuțios prezentat încât cititorul poate să-și regăsească multe din propriile senzații ce l-au cuprins involuntar în momentele dificile.

Pentru întreg conținutul, considerăm că lucrarea întrunește calități, pe baza cărora recomandăm publicului avizat lecturarea acesteia.

Prof.univ.dr. Ninuca Pop
Academia de muzică „Ghe. Dima” Cluj-Napoca

INTRODUCERE

“ A fi om înseamnă a-ți fi frică.”

Claudio Arrau

Argumentul principal în abordarea acestei cercetări îl constituie dorința îmbunătățirii calității actului creator-interpretativ scenic al tinerilor muzicieni, constituind totodată o modalitate de cunoaștere a fenomenului de trac¹ scenic, cu inconvenientele și avantajele ce decurg din acesta. Întrebarea care rezultă în mod firesc s-ar putea referi la avantaje, iar răspunsul bănuim că nu poate fi altul decât tot o întrebare :

- Ați fost vreodată impresionați de *interpretarea* muzicală a unui robot ?

Un motiv la fel de serios, credem noi, în tratarea acestui subiect este lipsa informațiilor sistematizate despre pregătirea scenică a viitoarelor generații de interpreți-muzicieni în rândul formatorilor de personalități artistice, chiar lipsa unor institute specializate în acest domeniu în țară, cum am constatat că ființează în toată Europa și America.

Am început acest demers, nu în ultimul rând, dintr-o curiozitate personală, în urmă cu 25 de ani, când ne-am dedicat carierei didactice, ca profesor de instrument dar și ca interpret, gustând din dezamăgirile și satisfacțiile legate de viața scenică și de pregătirea ei.

Nu dorim să descoperim sau să recomandăm rețete miraculoase de înlăturare a emoțiilor și tracului scenic, nici să dăm sfaturi tinerilor muzicieni-interpreți, cu

¹ În accepțiunea modernă, acest termen are două interpretări : pozitiv și negativ, cf. Larousse, *idem* Norbert Sillamy, *Dictionnaire de la psychologie*, Ed. Larousse, Cedex, Paris, 1995, pag. 234.

atât mai puțin dascălilor lor, intenționăm să sistematizăm toate informațiile cu privire la acest fenomen și să tragem un semnal de alarmă; necunoașterea sau ignorarea acestor probleme pot întrerupe parțial sau definitiv o carieră în acest domeniu spectaculos, riscant, însă atât de nobil și frumos.

Ipoteza de lucru a acestei cercetări pleacă de la premisa că *orice activitate scenică a tinerilor interpreți muzicieni este însoțită de modificări psiho-fiziologice semnificative*, astfel încât acestea pot influența actul interpretativ în bine, dacă sunt cunoscute, sau în rău, dacă vor fi ignorate. Depinde de rezultatul cercetării noastre științifice, rezultat pe care-l vom comunica în capitoul concludziv, dacă ipoteza noastră se va confirma sau nu.

De-a lungul carierei noastre am dialogat, corespondat și ne-am sfătuit cu numeroși muzicieni, soliști și interpreți renumiți, profesori de instrument străluciți, care au recunoscut, fără excepție, că au suferit mai mult sau mai puțin de pe urma emoțiilor, a stresului, înainte, în timpul sau după fiecare apariție scenică, dar niciunul nu deține secretul antistres sau antidotul emoțiilor.

Recunoaștem că am fost atrași și preocupați de subiectul ales în această lucrare încă din primii ani de căutări pedagogice, când am notat toate modificările de comportament datorate activității scenice ale elevilor pe fișe psiho-pedagogice, în speranța de a întreprinde cândva teste , măsurători și evaluări psiho-fiziologice, de a afla și sistematiza orice informație utilă în această direcție și a soluționa, eventual parțial, cauzele care determină stresul scenic, a le publica spre informarea tinerei generații de muzicieni dornici să îmbrățișeze această carieră. Ideea alegerii acestui subiect a avut la bază două impulsuri :

- observarea, testarea și experimentarea psiho-fiziologică a unui lot performant de tineri muzicieni interpreți și compararea datelor obținute cu cele ale unui lot martor, adică tineri muzicieni amatori, nesupuși activității scenice;

- aplicarea unor metode antistres, cum ar fi relaxarea mentală, exerciții de respirație tip yoga, vitalizare

energetică prin metode kinesiologice etc., tinerilor muzicieni din prima categorie și evidențierea rezultatelor obținute.

Din anul 2000 corespundăm cu muzicieni din cadrul I.A.K. (*Institut für angewandte Kinesiologie – Freiburg*) din Germania, fondat între anii 1990-1991, iar materialele trimise cu generozitate au fost un real sprijin și ajutor în experimentele și testele efectuate în ultimii ani.

Unele cercetări pe această temă :

Socotim că este interesant să prezentăm acum, câteva din cercetările întreprinse în ultimul timp pe principii științifice, de către institute, fundații, ce cuprind un număr impresionant de medici, biologi, psihologi, kinesiologi² și muzicieni, privind *modificările psiho-fiziologice ale interpreților muzicieni, în condiții stresante, de emoții intense, de trac scenic sau emoțional.*

Încă din 1970, dr. J. Piperek remarcase faptul că, în timpul unui concert : "...membrii unei orchestre simfonice prezentau o tahicardie cu o frecvență de până la 150 de bătăi pe minut, iar la unii instrumentiști apăreau tulburări electrocardiografice importante."³

Este meritul fundației " Herbert von Karajan " din *Salzburg*, de a fi abordat mai amănunțit *emoția muzicală*, studiată pe baze psiho-fiziologice. Celebru dirijor însuși a acceptat să se supună experiențelor destinate să măsoare obiectiv efectele stresului emoțional al ieșirii pe scenă. Grație unei serii de aparate înregistrând pulsul, tensiunea arterială, ritmul respirator, volumul sanguin (cerebral și coronarian), reacția cutanată psihogalvanică, dr. A. Simon a evidențiat faptul, că energia fizică cheltuită de dirijor în timpul unui concert avea mai puține repercusiuni

² Kinesiologie, termen ce provine de la grecescul *kinesis* = mișcare, energii care pun în mișcare părțile corpului și *logos* = teorie. Astfel putem rezuma : kinesiologia este teoria sau știința despre energiile vitale.

³ *Apud* Atanasiu A., *Medicina și muzica*, Ed. Medicală, București, 1985, p. 56.

asupra sistemului neurovegetativ decât puterea emoțională a muzicii .

Traseul electrocardiografic în timpul dirijării unei simfonii arată o accelerare a frecvenței cardiace până la 120-150 bătăi pe minut, iar tensiunea arterială se ridică cu 40 mmHg. S-a demonstrat că frecvența cardiacă, presiunea arterială și vasoconstricția se datorează unei descărcări mai pronunțate de catecolamine⁴. Mai mult, în timpul unui concert, stresul emoțional poate să antreneze o diminuare a rezervelor coronariene. Dacă acest fapt este fără consecințe la un subiect sănătos, la altul poate duce la epuizare completă. Lipsa de oxigen suficient poate să determine un infarct miocardic; poate aceasta este explicația anumitor morți subite pe scenă, în timpul actului artistic.

Efecte similare s-au observat și la instrumentiști sau cântăreți. J. Fuhrman, psiholog, a întreprins studii comparate asupra reacțiilor psihosomatice la muzicienii unei orchestre, în funcție de genul de muzică abordat : o orchestră A, specializată în opere de avangardă ale muzicii contemporane, și o orchestră B, executând mai ales lucrări clasice. Rezultatele sunt edificatoare: la orchestra A, 52% au prezentat tulburări neurovegetative, din care 22% tulburări de somn, față de 11% tulburări neurovegetative, din care numai 2% tulburări de somn, la cei din orchestra B. Medicul B. Weihs, a arătat că sunetele acute, intense și disonanțele provoacă reacții de tip simpatic, în timp ce sunetele de intensitate moderată, consonante, armonioase, declanșează mecanisme ale reglării parasimpatice.

Notăm, de asemenea, că o investigare americană⁵ întreprinsă de P. Salmon și R. Meyer a pus în evidență o frecvență mai mare a ulcerelor gastro-duodenale la instrumentiștii care interpretau lucrări contemporane.

Efectul muzicii pare a se produce mai intens pe planul psihic decât în cel fizic. Întrucât este vorba despre factori emoționali, medicii au căutat, prin procedee farmacologice,

⁴ Hormon eliberat de glandele suprarenale.

⁵ Salmon P., Meyer R., *Notes from the green room*, Ed. Jossey, San Francisco, 1997, p. 233.

să obțină o variație de intensitate a emoției. În acest sens, profesor dr. J. Harrer a studiat acțiunea tranchilizantelor asupra emoției muzicale la diferiți interpreți, înainte și după administrarea unei doze între 5 - 20 mg de chlordiazepoxid (Librium). După cum constată cei doi cercetători americani: "...unii interpreți au declarat, după spectacol, că au gustat mai mult muzica, ignorând pasajele tehnice, alții dimpotrivă, au fost preocupați doar de măiestria tehnică, în schimb partea artistică le-a fost indiferentă. Un alt lot de subiecți, de această dată cântăreți, care au luat tranchilizante pentru a combate tracul scenic, au declarat că, dacă performanțele lor tehnice erau mai bune, nu mai erau capabili să restabilească contactul emoțional cu publicul, conștienți de faptul că valoarea interpretării artistice a avut de suferit."⁶

W. James a publicat în 1977 un prim rezultat al cercetărilor sale, în *combaterea stresului și tracului scenic*, care, după cum am arătat, produce o descărcare de catecolamine⁷ responsabile de tahicardie, tremurături și anxietate, experiment în care sedativele au fost înlocuite cu betablocante, care au avantajul de a modifica mult mai puțin contactul emoțional. Douăzeci de muzicieni violoniști au interpretat succesiv și fără să știe unul de altul, sub influența betablocantelor⁸ și sub placebo,⁹ și invers ; performanțele au fost considerate net superioare sub betablocante de către cei ce conduceau experimentul, printre care și muzicieni. Pentru violoniști, efectele au fost remarcabile mai ales înaintea ieșirii pe scenă ; aproape toți au declarat că au resimțit o senzație de liniștire și o mai mare satisfacție artistică, chiar și cei aflați sub efectul placebo, fapt neașteptat de către cercetători.

În S.U.A. s-au efectuat experimente cu privire la *anxietatea și stresul scenic*, rezultate făcute publice în 1997 de către P. Salmon, profesor asociat la catedra de

⁶ Salmon P., Meyer R., *op. cit.*, p. 234.

⁷ Hormon produs de glandele medulo-suprarenale.

⁸ Medicamente ce au rol de inhibiție a undelor cerebrale de tip beta.

⁹ Metodă de autosugestie, prin administrare de substanțe fără efect asupra organismului.

psihologie a Universității din Louisville, muzician, și R. Meyer, profesor de psihologie la aceeași universitate.¹⁰ Concluziile lor, cu privire la natura perturbărilor în timpul interpretării, pot fi rezumate în cinci puncte:

1) Stresul scenic și anxietatea sunt forme comune de perturbare psihologică, însoțite de modificări fiziologice puternice.

2) Manifestarea clinică a emoțiilor arată variații marcate de la individ la individ prin simptome critice, caracteristici psihologice comune și diferențe individuale de personalitate în ceea ce privește vulnerabilitatea în fața publicului.

3) Expresia tracului scenic este caracterizată prin simptome, în trei domenii largi: cognitiv, psihologic și comportamental. În mod particular, acești factori tind să acționeze simultan, când manifestarea anxietății și stresul ating niveluri foarte înalte.

4) Dificultățile psihologice, în care se afla corpul de interpreți supus experimentului, au reieșit prin modul individual de evaluare a posibilităților de performanță artistică.

5) Comportamentul scenic al subiecților a fost determinat, în mare măsură, de varietatea gândurilor, ce au afectat sentimentele și sensibilitatea interpretării.

Ca o concluzie generală, autorii experimentului pun accent deosebit pe latura psihologică a interpreților în confruntarea cu stresul scenic, latură esențială și răspunzătoare de modificările fiziologice ce au loc în organism, în asemenea situații.

Rezultate cu totul remarcabile s-au obținut în Germania; medici, muzicieni, biologi, psihologi, folosind metode noi și experiența asiatică, au abordat cercetarea stresului scenic, precum și diverse modalități de înlăturare a acestuia, pe baza teoriei *kinesiologiei muzicale*.

¹⁰ P. Salmon & R. Meyer, *op. cit.*, cap. "Psihologia stresului, anxietății și interpretarea", pag. 19-46.

Ramură a kinesiologiei medicale, cercetată și experimentată de medicul englez George Goodheart, care a întreprins studii cu privire la dezechilibre ale energiei vitale în diferite boli, având drept cauză principală stresul și apoi aplicată cu succes de peste 35 de ani, kinesiologia muzicală se aplică doar de un deceniu, în institute specializate din Europa.¹¹

Problema *eliberării de stresul nesănătos, de tracul scenic*, însoțit de dezechilibrele comportamentale provocate de emoții, i-a preocupat deopotrivă pe medici, psihologi, psihoterapeuți și muzicieni, în speranța aflării cauzelor ce le provoacă și a metodelor de combatere. Cercetări serioase în acest domeniu le-a întreprins psihologul John Diamond, rezultate făcute publice în 1987¹², el fiind totodată și unul dintre inițiatorii creării *Institutului pentru kinesiologie aplicată* din Freiburg, alături de muzicienii Rosina Sonnenschmidt și Harald Knauss.¹³

Teoria kinesiologiei muzicale se bazează pe cele mai noi cunoștințe neurologice despre activitatea cerebrală, emoții și stres, a interdependenței între sunet și culoare, expresie și emotivitate.

Balance-urile¹⁴ și barometrele¹⁵ kinesiologice rămân în sfera muzicală, fără să implice prea multe concepte psihologice. De asemenea, sunt precis descrise și testate punctele esențiale ale creației artistice, ca : stăpânirea unui instrument, a tonalităților, intonația și

¹¹ *Institut für angewandte Kinesiologie* I.A.K. Freiburg, Germania (fondat 1990), ce dispune de specialiști în diferite domenii de activitate, printre care și o secție cu specializare muzicală.

¹² J. Diamond, *Lebensenergie in der Musik*, Verein für Angewandte Kinesiologie V.A.K., Freiburg, 1987.

¹³ R. Sonnenschmidt & H. Knauss, *Kreativität ohne Streß im Musikerberuf*, Ed. V.A.K. Freiburg, 1996.

¹⁴ Balance – procedeu kinesiologic de reechilibrare energetică, prin procesul activării câmpurilor responsabile de stres, de pe scoarța cerebrală, și vizualizarea mentală a dezactivării lor.

¹⁵ Barometre – tabele, stabilite prin procedee kinesiologice de vizualizare și influențare emoțională și mentală, obținute prin teste repetate, pe o perioadă îndelungată de timp.

virtuozitatea, dar și forța energetică creativă și raporturile între artist, public și critici muzicali.

O importanță deosebită prezintă kinesiologia muzicală pentru profesorii de instrument și canto de toate gradele, pentru pedagogia artistică în general, astfel ca viitorii interpreți, pregătiți prin aceste metode, să fie eliberați de stres, anxietate și emoții, la întâlnirea cu publicul și să-și permită o viață de scenă, bazată pe bucuria oferită de muzică.

În Germania, metodele kinesiologice antistres au dat roade, aplicate la tineri muzicieni, care se pregătesc pentru scenă, concursuri sau olimpiade. Au fost recunoscute mai ușor cauzele și s-au găsit unele soluții la problemele emoționale apărute, chiar trac negativ, prin aceste metode. Creșterea tinerelor talente, care se pregătesc pentru concursuri și scenă, se face astăzi, din păcate, cultivând egoismul individual. În aceste condiții, nu mai există loc pentru generozitatea oferită de muzică.

Kinesiologii R. Sonnenschmidt și H. Knauss, care profesează în domeniul muzical au notat cele mai frecvente expresii folosite înainte de concursuri sau examene, de către elevi și studenți, în interviurile și dialogurile purtate : "... trebuie să scap de nervi și stres, ca să pot cânta mai bine, cu virtuozitate, piese mai grele decât ceilalți ",¹⁶ sau : "...sunt atât de bun, încât îi voi întrece pe toți, lucrul acesta mă stresează ".¹⁷ De câte ori au fost întrebați tinerii instrumentiști sau cântăreți, ce-i determină să urce pe scenă, să concureze, răspunsurile au fost asemănătoare : "...să câștig locul I pentru părinții și profesorii mei, eventual premii în bani ",¹⁸ sau "...să mă invidieze colegii ".¹⁹ Un singur răspuns a fost considerat satisfăcător : "...vreau să ofer cu dragoste, ceva frumos publicului, care poate vine de dragul muzicii mele ".²⁰

¹⁶ Elevul A. Z. - clasa a VIII-a pian.

¹⁷ Elevul N. S. - clasa a IX-a pian.

¹⁸ Studenta W. U. - anul I, canto.

¹⁹ Eleva M. G. - clasa a X-a vioară.

²⁰ Studentul L. J. - anul II violoncel.

Concurența pentru un loc în orchestră sau cor, fără să mai vorbim de soliști, este astăzi foarte mare și de multe ori nedreaptă, de aceea tinerii interpreți, care au fost testați și pregătiți cu exerciții antistres și cunosc metodele kinesiologice, se vor adapta mai repede și vor înțelege mai bine că stresul, frustrările, decepțiile, pauzele artistice, la fel ca succesul sau realizarea și perfecțiunea, aparțin deopotrivă domeniului muzical.

Cu toate că nu există certitudinea unei metode infailibile, kinesiologii europeni, care activează în domenii muzicale, în institute specializate, afirmă că majoritatea tinerilor, pregătiți de ei prin aceste metode și cu o gândire pozitivă și voință de interiorizare, au reușit să se vindece de maladia stresului nesănătos, uneori chiar de trac scenic, în proporție de 75%.

În concluzie, ei afirmă, că indiferent de metoda adoptată și aplicată tinerilor muzicieni în vederea pregătirii lor pentru scenă, putem vorbi despre lărgirea opticii și a concepției despre viață, de sporirea forței vitale, astfel încât muzica să ne provoace plăcere, cu orice ocazie și în toate împrejurările, chiar și în condiții stresante, cum sunt cele interpretative.

Este nevoie să amintim de baza pedagogico-dirijorală, promovată de Sergiu Celibidache, care, după cum afirmă A. Atanasiu²¹, pe lângă talentul și erudiția sa muzicală, cu experiența yoghină și disciplina caracteristică, alături de o muncă neobosită, oferă elevilor săi, tineri dirijori, calea relaxării și interiorizării, ca modalitate de integrare în atmosfera partiturii și în ambianța corespunzătoare colaborării cu orchestranții și cu publicul. Dirijorul trebuie să acumuleze, ca și ceilalți artiști de altfel, o imensă forță de sugesție²², exprimată prin gestul²³ dirijoral. Disciplina conștientizării actului artistic îl poate ajuta pe artist să învingă bariera eșecurilor, a traumelor

²¹ A. Atanasiu, *op. cit.*, pag. 57.

²² (lat. *suggestio* - dispoziție), capacitate psihică de influențare și de a reacționa în concordanță cu mesajul transmis.

²³ (lat. *gestus* - expresie), termen care se referă la ansamblul mișcărilor cu caracter proiectiv, de comunicare sau expresie și face parte din paralimbaj.

fizice și psihice, provocate de insuccese, sau chiar de bucuria marilor succese.

Recent, navigând pe Internet, am constatat că acest subiect este o preocupare constantă a medicilor, psihologilor și muzicienilor de pe întreg mapamondul, *sit*-urile sunt pline de informații cu privire la *centre de tratarea și vindecarea stresului*, a specialiștilor în domeniul kinesiologiei muzicale, care după numai 6 luni de cursuri și seminarii, activează în institute din Europa, Asia sau America. Amploarea acestui fenomen nu poate decât să ne bucure, deși ridică unele semne de întrebare cu privire la calitatea serviciilor oferite de unele persoane, care nu activează în cadrul unor instituții de prestigiu.

Preocupări actuale pe această temă :

În mod selectiv vom aminti câteva centre, pe care le-am considerat importante din punct de vedere al cercetării medicale, cât și al tradiției muzicale, fără să neglijăm contribuția lor la educarea tinerei generații de muzicieni.

Astfel Germania – țara care a asigurat pregătirea și specializarea în Orientul îndepărtat a specialiștilor kinesiologi în domeniul muzical (prin intermediul tehnicilor și filosofiei yoga), subiect ce ne interesează – dispune azi nu mai puțin de 120 de centre de pregătire a tinerilor în acest domeniu. Vom enumera câteva centre, sau publicații importante legate de subiect :

Freiburg, principalul centru, cu primii specialiști în domeniu, despre care am vorbit pe larg mai sus.

Dresden – Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber”, unde muzicianul U. Henke publică lucrarea : *Lampenfieber – Probleme und Bewältigungsstrategien bei Musikschülern. Erfahrungen aus einer Instrumentalklasse.*

Hannover – Institut für Musikphysiologie und Musikmedizin, unde dr. Werner Reiter ține cursuri pentru suflători (alămuri), cu titlul : *Lampenfieber*

Hamburg - Institut für Grundlagenforschung in der Musik, cercetător fiind Dr. Orietta Mattio.

- Arbeitskreis Musik in der Jugend, curs special pentru flautiști, dar nu numai, cu tema : *Lampenfieber*, condus de Frank Vincenz.

Nals Lichtenburg, Musikschule, cursuri de kinesiologie muzicală, conduse de Dr. Annemarie Baraldo și referenta Claudia Jansen.

Bad Nenndorf, Margarete Saatweber ne supune atenției un interesant și original concept, aplicat în școala – *CJD Schule Schlaffhorst-Andersen*, prin articolul publicat pe Internet 1999 – *Aufführungsangst. Präventions- und Interaktionshilfen durch die Arbeitsweise Schlaffhorst-Andersen*.

Düsseldorf – Musikhochschule, cursuri pe tema : *Musikkinesiologie*, conduse de dr. doc. Mariola și Wilhelm Wagener.

Augsburg – Freiburg, Europäischer Kongress für Musikphysiologie und Musikmedizin, un referat despre : *Dispokinesis in der Musik*, susținut de Angelika Stockmann.

Köln – Musikhochschule, Frank Bechtel publică în 1997 cartea cu titlul : *Lampenfieber – kann man etwas dagegen tun?*

München – Musikhochschule, Djamila M. Kotsch publică articolul cu titlul : *Lampenfieber, was man dagegen tun kann und wie man damit umgeht*, articol reluat și tratat pe larg într-un site pe Internet: *klassik.com.Musikzeitschriften2000*; de asemenea Gabriele Hofmann publică un interesant articol pe Internet în anul 2000, cu titlul *Lampenfieber, Selbstbild und Selbsterleben*, iar în 2001 cartea *Psihoanalytische Aspekte der Podiumsangst*, Ed. Maas, Augsburg.

Berlin, Prof.Dr. Helmut Möller publică un articol foarte interesant și bine documentat, cu titlul : *Lampenfieber und Aufführungsängste sind nicht dasselbe!*, în revista *Üben & Musizieren nr.5/1999*, cu prilejul *6-ter Europäischer Kongress für Musikermedizin und Musikphysiologie,1998*. În cadrul aceluiași congres au mai vorbit : Helmut Stern (filarmonica Berlin) despre *Übel des Musikbetriebes*; Harry Schröder/Peggy Liebelt despre

*Psychologische Phänomene und Bedingungsanalyse zur Podiumsangst von Studierenden an Musikschulen*²⁴; Jürgen Margraf *Vom Lampenfieber zur Sozialphobie. Musiker und Angst*²⁵; Hans Günther Bastian *Lampenfieber oder das schlimmste sind die fünf Minuten vor dem Auftritt*²⁶, alți invitați din străinătate, pe care-i vom menționa când vom vorbi despre cercetări întreprinse în țara acestora.

Frankfurt, Prof. dr. Gerhard Mantel, renumitul cellist și profesor la *Musikhochschule Frankfurt*, președinte de onoare al secției germane din cadrul *European String Teachers Association*, fondator în 1996 al *Forschungsinstitut für Instrumental - und Gesangspädagogik*, publică o carte cu titlul : *Mut zum Lampenfieber. Mentale Strategien für Musiker zur Bewältigung von Auftritts- und Prüfungsangst*, Ed. Schott Musik International, Frankfurt, 2003, 160 pagini.

În Elveția, Rudhyar Dane din *Luzern-Musikhochschule*, *Schweizerische Koordinationsstelle für Musikforschung*, publică cercetările sale pe tema : *Musik und Psyche*, iar pianista, psihologa și psihoterapeuta dr. Susanne Elsensohn – *C.G.Jung-Institut Bern*, membră a *Schweizerische Gesellschaft für Musik-Medizin*, publică pe Internet articolul cu titlul : *Zur psychischen Belastung bei Musikern*.

Austria dispune de kinesiologi muzicali, specializați în Germania la Freiburg, în toate regiunile și orașele importante ; astfel enumerăm : Sissi Mostofi – Viena, Helmut Hörtenhuber – Paura, Anita Hüttner – Breitenfurt, Helmut Leitinger – Oberweg, Anita Knoll – Innsbruck, Elisabeth Stadler – Salzburg; să nu uităm institutul de cercetări și fundația *Herbert von Karajan*, de care am amintit mai sus, unde sub îndrumarea directoarei Ingrid Haimböck a avut loc un congres în anul 2000 cu tema : “*Musik – Medizin – Gehirn – Musik – Emotion – Therapie*”; cele 6 referate prezentate au fost susținute de :

²⁴ Revista congresului, 1999, pag.1-6.

²⁵ *Ibidem*, pag.17-23.

²⁶ *Ibidem*, pag.7-13.

prof. dr. Karin Schumacher (Hochschule der Künste, Berlin) *Musik als erster Dialog des Menschen*, prof. Gordon L. Shaw (Music Intelligence Neural Development Institute, Irvine) *Keeping Mozart in mind – Macht Musik intelligent?*, prof. dr. Folker Schramm (Institut für Musikpädagogik, Fachhochschule Osnabrück) *Neue Wege in der Musikpädagogik – Impulse aus der Hirnforschung*, Dorothee Storz (Universität für Musik und darstellende Kunst-Wien) *Musiktherapie mit kriegstraumatisierenden Kindern*, prof. Ernst W. Weber, Elveția *Musik und die Entwicklung der Persönlichkeit*, prof. dr. Heinz Freyler (Universitäts - Augenklinik, Wien) *Das Auge als Spiegel der Musik*.

Franța, o țară cu bogată tradiție muzicală, este preocupată de acest subiect în special prin instituțiile muzicale de stat și nu numai.

La Paris, funcționează *Association des Parents d'Elèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse*, Docteur Arcier publică în revista *Médecine des arts*, articolul cu titlul : *Les problemes du trac et de l'anxiété lies a la performance artistique*, Stephane Barrat/Jacques de Panafieu/Xavier Maniguet publică două cărți : *Le Trac; Les Energies du stress*, Edition Robert Laffont, 1994, 1998. Albert Davoine scrie o interesantă și veselă pledoarie în favoarea emoțiilor cu titlul *J'ai le trac pour vendre*.

În Lyon, dr. Marianne Chouchan, publică în revista "doctissimo", nr.5, 2002, articolul cu titlul : *Des exams'...Sans trac!*

În Italia, Danemarca, Olanda, Suedia, Norvegia, dar și în țări foste comuniste, preocuparea pe această temă este constantă, există multe instituții artistice, de cercetare, medicale și psihologice, care pregătesc anual generații de tineri muzicieni în acest spirit, cel al învingerii tracului scenic, dispunând și de educatori muzicali specializați în psihologie, medicină, sau mai recent în kinesiologie.

În Marea Britanie, preocupările muzicienilor în acest domeniu par a fi limitate, din câte cunoaștem; totuși cităm câteva : *Cambridge Conference on music and the cognitive*

sciences 1990-93, cu articole semnate de Cook Perry, Cross Jan, Sloboda John, John James – *How players show stress symptoms*, în rev. "Class. Music Nerv" nr.17, London, iar în 2000 apare cartea Jasminei Jahal cu titlul *Surviving Stage Fright*; putem menționa deasemeni preocupările dr. Eric Clarke în cadrul *Music Departament, University of Sheffield*.

Traversând oceanul, constatăm că în U.S.A. și Canada există o foarte bogată literatură de specialitate în acest domeniu, cercetările sunt avansate și aplicate în școlile cu profil muzical de toate gradele, în toate regiunile sau statele. Vom cita doar câteva :

În Statele Unite ale Americii, pe lângă cercetătorii amintiți mai sus, menționăm pe David Huron – *Ohio State University Music Cognition Group*, Norman Weinberger – *Musical Research Notes, University of California, Irvine*; cităm câțiva autori și titluri, din multitudinea de publicații oferite cu generozitate publicului american, dornic să stăpânească acest fenomen al tracului scenic, cu exerciții dintre cele mai bizare și ingenioase, cu sit-uri ample pe Internet. Principala sursă de informare : Kato Havas *Stage Fright*, 1973, Barry Green *The Inner Game of Music*, 1986, Tim Janof *Overcoming Stage Fright*, 2002, Tom Antion *Stage Fright Strategies*, 2003, Joanne Mikola *Enter Stage Fright...I mean Right*, 2003,etc.

Canada, prin intermediul celor două limbi de circulație, engleza și franceza, ne oferă numeroase articole pe Internet, cărți publicate pe această temă, institute de cercetare în *Montreal, Toronto*, etc. Vom spiciu câteva nume : Pierre Bruneau, Pascale Wihelmy, Dominique Levesque, Gilles Ouimet, Michel Courtmanche, și lista poate continua, într-o dezbatere televizată din Montreal, pe tema : *Le trac chez les artistes – 2003*.

În România, preocupări și cercetări cu privire la influențele negative ale stresului, emoțiilor și anxietății asupra tinerilor, au fost întreprinse în ultimele decenii, de către medici în colaborare cu psihologi, antrenori sportivi, actori și pedagogi, investigându-se în special prin metode

yoga de respirație, relaxare și efectul lor benefic, tonic asupra organismului în asemenea condiții.

Astfel, putem aminti experimentele și testele efectuate în 1968, la *Galați*, de un colectiv de cercetători yoga sub conducerea cabinetului medico-sportiv, pe un lot experimental de 20 sportivi de performanță, supus timp de 6 luni unor probe stresante, al căror rezultat a confirmat valabilitatea exercițiilor yoga impuse.²⁷

Nineta Crainici, pedagog și cercetător yoga, întreprinde în 1973, împreună cu un colectiv de medici, între care dr. M. Slătineanu și dr. E. Țigănuș, o experiență cu exerciții respiratorii de tip yoga, aplicată tinerilor elevi instrumentiști și cântăreți ai liceului "George Enescu", din *București*.²⁸

Colectivul de cercetare s-a ocupat cu acțiunea de corelare a exercițiilor de autocontrol yoga, în vederea prevenirii efectelor și tulburărilor neuro-psiheice, apărute la elevii instrumentiști, expuși în permanență unei duble solicitări, fizică și neuro-psiho-senzorială.

Experiența a demonstrat cercetătorilor posibilitatea îmbinării programului de educație fizică cu cel muzical. Efectul relaxant al exercițiilor yoga s-a obținut prin autocontrolul funcțiilor neuro-vegetative, îndeosebi prin respirație. Au fost cazuri de elevi instrumentiști - suflători, care datorită însușirii tehnicii respirației corecte de tip yoga și-au îmbunătățit tehnica la instrument. În legătură cu relația și rezolvarea echilibrului dintre ritmul cardiac și simțul ritmului muzical, relație care suferă din cauza tracului scenic, a complexelor psiheice, a pozițiilor forțate la instrument, cercetătoarele s-au preocupat de înființarea unei fundații yoga, care să vină în sprijinul copiilor și tinerilor din școlile muzicale.

Semnificative sunt datele tensiunii arteriale, culese de la un grup de 80 de instrumentiști și 15 actori, care au

²⁷ Marilena Slătineanu, *Reeducare respiratorie cu ajutorul unor exerciții yoga*, în revista "Muncitorul sanitar", Galați, feb. 1968, p.58.

²⁸ Nineta Crainici, *Yoga în ajutorul creativității*, în revista "Contemporanul", București, 20 mai 1974.

prezentat în proporție de 80% valori ale tensiunii arteriale mai mari în *clino-statism*²⁹ și mai mici în *orto-statism*³⁰ adică invers față de valorile obișnuite, luate la orizontală și verticală, la alte categorii de profesioniști. Pulsul instrumentiștilor înaintea audițiilor publice, în stare de emoție a ajuns la 120, 160 sau chiar 180 bătăi pe minut. Dacă ne gândim la efortul cardio-vascular în timpul actului artistic, vom înțelege că acești parametri, diferit dozați la artiști, comparativ cu alte persoane, produc modificări sensibile și sesizabile.

Un experiment, efectuat de psihologul Ilie Vasilescu și cercetătorul yoga Nineta Crainici, pe patru grupe de câte zece instrumentiști, din care două grupe yoga, după numai 18 lecții, au pus în evidență faptul că : “...efortul nervos al celor care practicau yoga, este mai bine susținut sub aspect vegetativ, cardio-vascular, comparativ cu ceilalți.”³¹

Cântărețul de operă Octav Enigărescu a povestit studenților săi, printre care Constantin Jurăscu, colegul nostru la Facultatea de Arte Constanța, că în jurul anilor 1960 s-au efectuat o serie de teste și măsurători ale frecvenței cardiace și tensiunii pe toți soliștii Operei Române din București, rezultate ce n-au fost date publicității, din câte cunoaștem. Credem că există multe alte cercetări în domeniu, necunoscute nouă până acum.

Dorim, ca în capitolele ce urmează, să abordăm fenomenul tracului scenic din mai multe unghiuri și puncte de vedere.

În prima parte a lucrării : pregătirea scenică a tinerilor, energetica sălilor de concert, energia proprie, memorizarea, stimularea creativității, motivația interioară, importanța sistemului nervos, cauzele fiziologice și psihologice ale declanșării tracului, sfaturi transmise tinerilor prin cunoașterea experiențelor scenice ale unor mari interpreți, urmând ca în partea doua să comunicăm și

²⁹ Culcat.

³⁰ În picioare.

³¹ N. Crainici, *op. cit.*, p. 1.

să evaluăm datele obținute în urma testelor și experimentelor efectuate de noi în colaborare cu medicul col.dr. Ionel Oțel, psihologul dr. Silvia Popescu și doi studenți de la Facultatea de medicină Constanța, Andreea Ionescu și Roxana Popescu, pe parcursul a patru ani (1999-2003).

Testele psiho-fiziologice au fost efectuate pe un lot experimental, format din 30 de tineri muzicieni, de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 4-26 de ani, tineri cu importante performanțe scenice, rezultate comparative cu cele ale unui lot martor (de control), format din 30 de tineri muzicieni amatori, fără experiențe scenice.

În finalul lucrării, după statistici elaborate cu ajutorul preparatorului universitar drd. George Cârlig, de la catedra de Analiză și Mecanică din cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității “Ovidius” – Constanța, după unele metode antistres recunoscute și enumerate în lucrare, vom verifica validitatea ipotezei de lucru.

Pe baza concluziilor vom recomanda cu titlu experimental, în mod selectiv, câteva exerciții de relaxare și concentrare, respirație și energizare, pe care le-am testat în ultimii doi ani și pe care le considerăm ca fiind benefice tânărului muzician, viitor interpret profesionist.

I. FUNDAMENTARE ȘTIINȚIFICĂ A EDUCAȚIEI MUZICALE INTERPRETATIVE

Probleme structurale muzicale și relația lor cu comportamentul scenic în perioada pregătitoare

“Muzica este prea precisă pentru cuvinte.”
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Modalități de acumulare educațională și energetică

Prin analogie cu motto-ul acestui capitol, intenționăm să convingem lectorul cu ajutorul cuvintelor de importanța educației muzicale a viitorilor interpreți, tocmai pentru a reliefa faptul că muzica este un limbaj universal.

Începem demersul nostru cu elementele structurale muzicale – sunete, ritm, intervale, tonalități – în pregătirea teoretico-practică a tânărului muzician. Aceste elemente, ce compun orice operă muzicală, dacă nu sunt percepute și învățate corect, vor da naștere mai târziu la *blocaje sau factori de stres scenic*, ele constituind astfel una din cauzele emoției tânărului muzician interpret. Mentorul spiritual, care se ocupă de pregătirea muzicală a viitorului interpret, ar trebui să abordeze aceste elemente privind din interior spre exterior, ca discipolul să poată urmări energiile unui sunet, ritm, interval, ale unei tonalități și interacțiunea acestora din punct de vedere melodic, ritmic și armonic în cadrul unei lucrări muzicale.

Logica acestei ierarhii constă doar în faptul că tinerii vor învăța aceste noțiuni și elemente de structură muzicală în această ordine, adică *gramatica muzicală*. Aceste noțiuni teoretice vor căpăta la clasa de pregătire practică legătura necesară cu psihicul propriu, cu participarea afectivă individuală, în funcție de gradul de receptivitate al fiecărui subiect și de modul de transmitere al educatorului.

Sunetele, ritmul și pulsul muzical, intervalele și tonalitățile vor avea astfel o viață proprie și o energie aparte, la care elevul participă afectiv-intuitiv, nu doar mecanic.

Mulți muzicieni uită sau ignoră faptul că sunetul, datorită vibrațiilor, conține o componentă emoțional-afectivă importantă. (Școala lui Pitagora din Grecia antică, ethosul muzicii la Platon, teoria afectelor în Baroc, demonstrează preocuparea pentru factorul educativ-afectiv al muzicii; unii îl consideră chiar determinant).

Sunetul³² este rezultatul unei mișcări vibratorii a particulelor și obiectelor, afirmă O. Dewhurst-Maddock³³. Vibrațiile care produc sunete reprezintă o energie care există pretutindeni. La scară cosmică, sunetul reprezintă o uriașă forță, capabilă să producă modificări profunde în plan fizic sau spiritual. Puterea artei sunetelor de a induce reacții emoționale constituie o temă universală, fiind totodată sufletul artei interpretative. Sunetul constituie, fără îndoială o forță puternică, chiar distructivă, dacă se fac abuzuri (ființele vii pot muri dacă sunt expuse la sunete ce depășesc 150 dB). Asemeni tuturor obiectelor în mișcare, care sunt însoțite de energie, și sunetele, ca rezultat al mișcării vibratorii, sunt încărcate energetic. Ne putem da seama de energia unui sunet, dacă reamintim experimentul cu paharul și vocea unui cântăreț, care la o anumită

³² Succesiuni simple de vibrații sau succesiuni regulate de oscilații pendulante ale părților unui corp sonor și ale aerului din jur, percepute cu ajutorul analizatorului auditiv uman. Sunetele cu care operează muzica, sunt produsele contopirii unui număr variabil de armonice superioare și inferioare.

³³ Olivea Dewhurst-Maddock, *Terapia prin sunete*, Ed. Teora, București, 1998, pag. 17.

intensitate și claritate a vocii poate produce vibrația paharului până la spargere.

Unda sonoră este încărcată energetic ; depinde de cantitatea, calitatea și organizarea acestei energii, ca ea să fie resimțită de ființele vii în mod benefic sau malefic.

Putem să descriem un experiment surprinzător, la care am asistat fără un scop științific determinat. Unul dintre colegii noștri, profesor de vioară și pasionat viticultor, a depozitat pe timpul iernii butași de viță în două recipiente, unul în clasa de vioară pe care o conduce și unul în clasa noastră de pian. Condițiile de mediu și îngrijire au fost identice, dar spre surprinderea noastră, butașii din clasa de vioară s-au dezvoltat insuficient, în schimb cei din clasa de pian au început să rodească. De ce? (Elevii clasei de vioară, majoritatea începători în acea perioadă, studiau game, exerciții și studii, în timp ce elevii clasei de pian pregăteau un recital cu muzică de Bach, Beethoven și Brahms.)

Undele sonore se deplasează în afara sursei lor cu o anumită viteză³⁴ : în aer, cu 1224 km/h – la nivelul mării și la o temperatură de 20° C; în oțel cu 18.000 km/h; în sticlă cu 20.000 km/h, iar în apă cu 5400 km/h. Corpul uman conține apă în proporție de două treimi ; viteza cu care sunetul străbate țesuturile și organele depinde, în mare măsură, de conținutul acestora în apă, cu implicații în efectele terapeutice, emoțional-afective. Datorită acestui fapt, ființa umană poate fi asemuită cu un instrument muzical extrem de complex, unic și fin acordat.

Viteza de propagare a sunetului este de 0,33 km/s, față de cea a luminii de 300.000 km/s. Iată o curiozitate datorată undelor radio și aplicată în tehnica de transmisie și recepție la distanță, astăzi. Un radio-ascultător, aflat la 10.000 de km depărtare de sala de concert, aude instantaneu sunetele orchestrei, deci mai devreme decât un ascultător din sală, care stă la distanța de 150 m. Acesta aude sunetele mai târziu cu ½ s.

³⁴ Olivea Dewhurst-Maddock, *Op. cit.*, pag.19.

Din experiența noastră pedagogică am învățat că la tineri, începători în domeniul muzical, sunetele sunt mai bine percepute și auzite ca înălțime, durată, intensitate, dar mai ales timbral, dacă sunt asociate cu culorile. La clasa de pian, spre exemplu, am efectuat un experiment bazat pe sinceritatea neîndoielnică a preșcolarilor, prin care am testat receptarea sunetelor prin pipăit, miros, gust și culoare. Intuiția copiilor este de cele mai multe ori corectă, ei asociind sunetele cu culorile spectrale. Rezultatul demonstrează corectitudinea asocierilor în proporție de 82,9%; nici unul dintre cei peste o sută de copii testați nu a pomenit culorile alb și negru, deși claviatura le sugera.

Relația ce există între timbrul muzical și nuanțele culorilor o vom urmări în continuare, nu înainte de a cita unele sfaturi date de Fr. Liszt orchestrei care-l acompania : “Mai albastru, domnii mei, tonalitatea ne-o cere !” sau :

“ Timbrul acesta este de un violet profound, iar nu așa roz ! ”³⁵

Culoarea este expresia vieții și trezește în noi anumite dispoziții psihice. Legătura cu nuanțele culorilor influențează trăirile oamenilor și eliberează energie vitală. Din acest punct de vedere, este important ca și muzicienii să cocheteze cu ele, fără să fie artiști plastici ; o vor face pentru ei și pentru muzica lor. Nu se pune problema colorării unuia sau altui sunet în galben, nici a auzirii sunetului culorii roșii, ci a paralelismului lor (sunet-culoare), cu stările emoționale și de spirit.

Ființa sunetelor este înrudită cu cea a culorilor, pentru că amândouă acționează asupra sufletului și spiritului omului – din afară spre înăuntru – și vor deschide căi, forțe de exprimare psihică din interior spre exterior.

Iată, spre comparare cu experimentul cu preșcolari, datele care ne-au fost puse la dispoziție de institutul german din Freiburg – *Institut für angewandte Kinesiologie*, în legătură cu această temă³⁶ :

³⁵ Th. Bălan, *Franz Liszt*, Ed. Muzicală, București, 1963, pag. 58.

³⁶ R. Sonnenschmidt & H. Knauss, *Op. cit.*, pag 75.

Numărul de vibrații al unui sunet pe secundă înmulțit cu π (PI), ne va da numărul de vibrații al culorii corespunzătoare lui, dacă îl multiplicăm cu un bilion. Aceasta înseamnă că o culoare vibrează de un bilion (1.000.000.000) de ori mai repede pe secundă decât sunetul corespunzător ei ; astfel rezultă :

ROȘU	= DO
PORTOCALIU	= RE
GALBEN	= MI
VERDE	= FA
ALBASTRU	= SOL
INDIGO	= LA
VIOLET	= SI

Ne bazăm pe cercetările lui August Aeppli, care a continuat tradiția indiană numită *rasa*. Există și alte teorii și aranjamente (tabele), cu relația culoare-sunet ; numai aplicarea lor practică va decide care este viabilă. Primele două coloane, reprezintă stări emoționale determinate de un anumit sunet, ultimele coloane, stări corespunzătoare culorii acestui sunet.

Barometrul culoare-sunet, după A. Aeppli³⁷

Roșu = do

energic	puternic	distrus	furios
conștient	încordat	pedepsit	apucat
învingător	mândru	blocat	amărât
senzual	iritat	alarmat	neliniștit

³⁷ *Ibidem*, pag. 78.

Portocaliu = Re

stimulat	proaspăt	stimulat	mândru
creator	estetic	egoist	potrivit
vindecător	încrezător	destructiv	orientat
entuziast	curajos	zgârcit	fără scrupule

Galben = Mi

darnic	pătrunzător	nehotărât	singuratic
cuceritor	singur	Furios	absolut
nervos	comunicativ	Vanitos	fanatic
extravertit	încăpațânat	rănit	lacom

Verde = Fa

optimist	liniștit	instinctiv	nemișcat
întărit	viu	pasiv	febril
darnic	înviorat	muncitor	obosit
dezinteresat	încrezător	înșelator	inconstient

Albastru = Sol

solubil	introvertit	instabil	materialist
senin	eliberat	depărtat	sentimental
nemărginit	interiorizat	blocat	pierdut
ascuns	plin de dar	rece	dependent

Indigo = La

visător	intuitiv	delasător	fără apărare
liniștit	mistic	comprimat	depresiv
mediu	senzitiv	înfricoșat	părăsit
ocrotit	năzuind	frustrat	învinș

Violet = Si

eliberat	demn	înăbușitor	greu
mediativ	sublim	împietrit	dominant
serios	luminat	trist	excitat
vrăjit	gata de	întunecat	autodispreț

	sacrificiu		
--	------------	--	--

Conform *mantrelor yogine*, există o legătură între sunete și starea mental-emoțională a acestora. Considerăm că este interesant, dacă nu util să prezentăm un tabel după Olivea Dewhurst-Maddock³⁸ :

³⁸ Olivea Dewhurst-Maddock, *Op. cit.*, pag. 23.

Chakra și nota muzicală	Amplasarea chakrelor	Părți ale trupului ce au legătură cu nota	Domeniu
Creștetul capului Si Sahasrara	Creștetul capului deasupra craniului	Partea superioară a craniului, emisfere cerebrale, ochiul drept, glanda pineală	Legături spirituale și superconștiință
Frontală La Ajna	Între sprâncene, deasupra bazei nasului	Urechi, nas, ochiul stâng, sistemul nervos central, hipofiza	Intuiție, percepție, clarviziune
Gâtul Sol Vishudda	Zona faringiană	Gâtul, plămâni, gura, glanda tiroidă și para-tiroidă	Autoexprimare, creativitate, imaginație
Inima Fa Anahata	Zona inimii, zona centrală a sternului	Inima, plămâni, circulația sanguină, brațele, palmele și timusul	Dragoste, compasiune, omenie

Plex solar Mi Manipura	Baza sternului	Stomac,fi- cat,diafrag mă,vezica biliară,spli na și pancreasul	Emoții, dorințe, forță
Sacrală Re Swad- hsthana	În zona pelviană	Bazin,ab- domen,or- gane genitale, sistem nervos, glande suprare- nale și sexuale	Vitalitate,mișcare, sexualitate
Bazală Do Mulad-hara	Baza coloanei vertebrale	Gambe, coapse, coloana vertebrală, limfa, rinichi, forța vitală	Originea primordială dorința de supraviețuire

Intervalul este considerat ca având cea mai mare personalitate structurală muzicală, deoarece el indică mișcarea în cadrul melodiei (ne referim la mișcare în înălțime, nu ritmică) ; el nu trebuie privit și auzit ca având două *pietre de hotar* (cele două sunete), ci trebuie sesizată starea energetică a sunetelor componente din interiorul acestuia (de ex., terța Do - Mi = Do, Do#, Re b, Re, Re#, Mi b, Mi).

Intervalele au o legătură internă cu structura noastră emoțională și mentală, după cum o dovedesc mai mulți factori : greutatea intonării curate a intervalelor la cântăreți, la instrumentele de suflat sau la cele cu coarde, salturile mari pentru pianiști, contrabasiști, etc., sunt *n* factori de risc

și emoții scenice. Dacă vom permite copiilor să coloreze intervalele, aceștia vor sesiza mai bine diferențele dintre ele, intuiția lor nu va da greș.

În afara structurii lor, care poate fi măsurată matematic, fizic, fiecare interval are și o funcție psihică, declanșează stări emoționale, cuprinde în el un cosmos propriu. De faptul, că intervalele sunt legate de structura noastră emoțională și mentală, ne dăm seama datorită stresului apărut la muzicienii care le execută (indiferent că e vorba de salturi pe instrument, sau de acuratețea intonațională a unei voci de cântareț).

Barometrul intervalelor, după A. Aepli³⁹

Prima

perfectă	micșorată sau mărită
singur	gol
substanțial	unit
clar	ascuns
conștient	însingurat

Secunda

mică	mare
dinamic	înțepenit
recunoscut	dureros
indulgent	crispat
legat	leșinat

Terța

mică	mare
vesel	suferind
înfățișat	înabușit
animat	uscat
durabil	des

³⁹ *Apud R. Sonnenschmidt & H. Knauss, Op. cit., pag. 80.*

Cvarta

perfectă	micșorată sau mărită
atent	încăpățânat
stăpânit	direct
curajos	eschivat
cald	rece

Cvinta

perfectă	micșorată sau mărită
luminos	labil
primitor	golit
adunat	găunos
acordat	nefericit

Sexta

mică	mare
plutind	timid
armonic	pierdut
dornic	înapoiat
optimist	străin

Septima

mică	mare
încântat	cramponat
creator	deformat
activ	tensionat
respectuos	nerezolvat

Octava

perfectă	micșorată sau mărită
absolut	chinuit
însuflețit	îngreunat
perfect	întrebător
transcendent	disociat

Kinesiologii muzicali ai institutului german țintesc prin aceste barometre nu numai apropierea de intervale și starea lor energetică, ci vor să obișnuiască tinerii să privească intervalul în contextul operei alese, ca parte dintr-un întreg.

Barometrul interval-expresie, după A. Aepli⁴⁰

INTERVAL	TALENT	TRĂSĂTURĂ DE BAZĂ	SIMBOL	SENTIMENT
prima	perseverență	acoperire, totalitate	pământ, noapte	închis, gol
secunda	dezvoltare	mirare, teamă	izvor, câmpie	proaspăt țepăn
terta	interiorizare	miez, povară	floare, patrie	vesel, trist
cvarta	observare	susținător, aparător	turn, prag	direct, viteaz
cvinta	imaginație	aprobator, conștient	poartă, ram	prietenos, depărtat
sexta	inspirație	încredere, timiditate	nor, ceață	clar, cețos
septima	intuiție	putere, retinere	flăcără, fruct	tare, devotat
octava	meditație	Ego, țintă	soare, coroană	vindecător, totalitar

Sistemul tonal este o transpunere mental-auditivă a macrocosmosului în micro cu ajutorul materialului sonor. Majoritatea copiilor care încep inițierea muzicală nu percep

⁴⁰ R. Sonnenschmidt & H. Knauss, *Op. cit.*, pag 108.

spațial (tridimensional) tonalitatea, ci ca pe o scară muzicală (gamă) a înălțimilor (adică bidimensional).

Profesorului de instrument îi revine rolul de a-l determina pe tânărul muzician să descopere valențele spațiale ale tonalității, asociind termenii muzicali cu cei cosmici (macro- sau microcosmos) eventual, astfel *tonica* (centru tonal = soare), *dominantă*, *etc.* (planete atrase mai mult sau mai puțin de soare), stimulând astfel imaginația auditivă, vizuală și fantezia creatoare a viitorului interpret în dezvoltarea simțului tonalității.

Tânărul muzician va intui mai repede că centrul tonal atrage celelalte sunete care gravitează în jurul său, asemeni planetelor în jurul soarelui din sistemul solar, iar schimbarea centrului tonal nu reprezintă decât o plimbare prin *galaxia* muzicală.

Dacă cerem copiilor să redea în culori diverse tonalități, ei vor sesiza imediat nuanțele diferite ale celor majore în raport cu cele minore, imaginația vizuală fiind preponderentă față de cea auditivă la preșcolari.

Dorim să prezentăm tabelul tonalităților majore și minore, de care se folosesc muzicienii germani de la institutul din Freiburg, pentru a înlătura frica și emoția scenică.

Tonalități majore (după A. Aepli)⁴¹

TONALITATE	CULOARE	ASPECT	SEMNASTROLOGIC	PLANETA	PLANFIZIC
Do	roșu	corporal organic	berbec	Marte	cap, limba, ochi, mușchi

⁴¹ R. Sonnenschmidt & H. Knauss, *Op. cit.*, pag 127.

Sol	albastru	rece, substan- țial	taur	Venus	gât, urechi, tiroida
Re	portoca- liu	vioi, cald	gemeni	Mercur	timus, brațe plămâni, mâini
La	indigo	învăluit, melanco- lic	rac	Luna	stomac, intestin, diafragma
Mi	galben	topit, comuni- cativ	leu	Soare	pancreas, plex, stomac, fiere
Si	violet	mistic, desăvâr- șit	fecioara	Mercur	pancreas, fiere, intestin splina
Fa# - Solb	verde	fructuos pasiv	balanța	Neptun Venus	rinichi, piele
Do# - Re b	roz	luminos avar	scor- pion	Marte Pluto	aparat genital, intestin, vezica
Sol# - Lab	bleu	adânc, liniștit	săgetă- tor	Jupiter	picioare, vene, oase
Re# - Mib	citron	expan- siv, tare	capri- corn	Saturn	genunchi, piele
La# - Sib	ciclame	închis, mângâie- tor	vărsător	Jupiter, Saturn	oase, nervi, genunchi
Fa	olive	semi deschis, darnic	pești	Jupiter, Neptun	energii nemateriale

Prezentăm în continuare tabelul tonalităților minore :

Tonalități minore (după A. Aepli)⁴²

TO NA LI- TA TE	CU LOA RE	ASPECT	SEMN ASTRO- LOGIC	PLANE TA	PROPRIE TĂȚI
la	indigo	părăsit volubil	rac	Luna	melancolie,
mi	galben	concentrat expansiv	leu	Soare	plângător, mareție
si	violet	mistic simțitor	fecioara	Mercur	naștere, moarte
fa# sol b	verde	natural, pasiv	balanța	Neptun Venus	durere, răzbunare
do# re b	roz	aprins, activ	scorpion	Marte Pluto	dor, vis, energie, adâncime
sol# la b	bleu	introvertit rece	săgetător	Jupiter	între vis și lumină, nerealism
re# mi b	citron	vital, cald strălucitor	capricorn	Saturn	seriozitate, durere
la# si b	ciclame	desăvârșit majestuos	vărsător	Jupiter, Saturn	noapte-zi, miezul pământului
fa	olive	proaspăt darnic	pești	Jupiter, Neptun	aerian, melancolic
do	roșu	pasional dinamic	berbec	Marte	introvertit, greoi
sol	albastru	credincios ascuns	taur	Venus	depresiv, pământiu
re	portoca- liu	strălucitor activ	gemeni	Mercur	dragoste, ură

⁴² R. Sonnenschmidt & H. Knauss, *Op. cit.*, pag. 128.

Ritmica și metrica sunt elemente matematice de ordonare a discursului muzical; ele formează *scheletul* pulsului muzical. Odată învățate corect, ele vor determina personalitatea interpretării. Datorită emoțiilor scenice, respirația și pulsul cardiac se accelerează, iar tânărul interpret cântă din ce în ce mai repede din aceste cauze fiziologice, nerespectând *pulsul muzical*, acea mișcare interioară proprie oricărei piese muzicale. Pulsul unei lucrări muzicale are o configurație spațio-temporală aparte, el nu e nici ritmul (diversitatea formulelor ritmice), nici metrica (măsura timpului), ci mișcarea liberă și schimbătoare de-a lungul parcursului, păstrând o caracteristică fundamentală a omogenității personalității cinetice, care poate fi cu atât mai complexă cu cât e mai unitară. Altfel spus, într-o operă muzicală, pulsul e cel care edifică și menține întregul ca unitate. Un interpret autentic, conștient sau intuitiv, integrează totdeauna pulsul muzical interpretării proprii, ascultătorul îl resimte chiar fără să-și pună această problemă.

De obicei, la muzicienii începători se poate observa cu ușurință, că tactarea cu piciorul a măsurii nu corespunde întotdeauna cu pulsul muzical al piesei învățate, puls care se sprijină pe încordare (tensiune) și destindere (relaxare), pe parcursul desfășurării întregii opere muzicale. Pedagogii cu experiență recomandă, din aceste considerente, tinerilor instrumentiști să cânte simultan cu vocea liniile melodico-ritmice, astfel ca respirația lor să corespundă pulsului muzical al lucrării, să se contopească cu acesta.

Opera muzicală este un organism viu, care este însuflețit tocmai de aceste elemente structurale muzicale. Ea are o formă definită, în care se toarnă conținutul ideatico-emoțional. Datorită școlirii analitice a tinerilor (participare preponderentă a emisferei stângi în detrimentul celei drepte), conform planurilor și programelor școlare, nu vom putea dezvolta capacități precum intuiția, inspirația sau imaginația, calități interpretative majore.

Elementele structurale muzicale ce compun o operă sau lucrare muzicală, se regăsesc ordonate de personalitatea fiecărui compozitor în *textul muzical*, pe care interpretul

este obligat să-l descifreze, asimileze, iar apoi să-l recreeze în fața publicului.

Textul muzical favorizează concentrarea energiilor sonore prin structura sa ordonată, generatoare la rândul ei de ordine, a stărilor modelate prin semnele muzicale, care induc o vibrație a conștiinței pe o direcție intențională. Rostul inițial și ultim al oricărui limbaj, inclusiv al sistemului particular de semne de natură artistică, este comunicarea. Afirmăm că suntem de partea celor ce cred și susțin că muzica are un sens și o finalitate, pe deplin comunicabile.

Tânărul interpret se va obișnui de la începutul studiului muzicii cu aceste semne și cu semnificația lor prin descifrarea textului muzical, modalitate specifică și caracteristică de transmitere și recepționare a informațiilor, cât și a mesajului care poate fi transmis prin intermediul acestor semne. Octavian Nemescu se întreabă și răspunde într-una din cărțile scrise pe această temă :

“Oare muzica este capabilă să comunice anumite sensuri sau reprezintă doar un simplu joc sonor în sine, investit cu valoare estetică ? Limbajele muzicale sunt superioare celor ale vorbirii, cât și altor sisteme de semne, întrucât pot fi constituite în baza tuturor naturilor de coduri.”⁴³

Datorită faptului, că orice interpret muzical trebuie să memoreze texte muzicale, uneori foarte lungi și complexe, *memoria* - această capacitate psihică - trebuie educată și perfecționată de-a lungul întregii cariere artistice, carențele acestei funcții cerebrale (lapsusuri, adică momente de uitare ale textului), sunt cele mai supărătoare clipe ale vieții scenice. Îl vom cita pe psihologul Mielu Zlate, care definește memoria astfel :

“Memoria este procesul psihic de întipărire, păstrare și reactualizare a experienței noastre anterioare.”⁴⁴

⁴³ Octavian Nemescu, - *Capacitățile semantice ale muzicii*, Ed. Muzicală, București, 1983, pag.10.

⁴⁴ Mielu Zlate, *Secretele memoriei*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979, pag.6.

Deși memoria este o capacitate psihică cu particularități proprii specifice, ea nu trebuie considerată ca fiind ruptă de celelalte capacități psihice, ci aflându-se într-o strânsă interacțiune cu acestea, adică cu procesele senzoriale de cunoaștere (senzații, percepții), cu gândirea și cu procesele afectiv-motivaționale, dar nu în ultimul rând cu voința și trăsăturile temperamental-caracteriale (personalitatea individuală).

Memoria reflectă o acțiune trecută, dar nu oricum, ci într-o manieră activă, tinzând să o transforme și nu doar să o reproducă. Ea nu presupune doar o simplă înmagazinare de cunoștințe, ci o analiză, interpretare și prelucrare a acestora. Pentru a educa memoria tânărului interpret în mod corespunzător, majoritatea educatorilor folosesc vechea cugetare latină : *Repetitio est mater studiorum*.

Nimic mai adevărat, doar că astăzi se pune problema : care ar fi numărul optim de repetiții pentru însușirea și redarea corectă a unui text muzical în condiții de stres scenic ?

Așa cum există un *optimum motivațional*, există și un *optimum repetițional*, în jurul căruia se învârt cele două extreme : supraînvățarea (bazată pe un număr prea mare de repetiții, care depășesc cu mult strictul necesar) și subînvățarea (bazată pe un număr insuficient de repetiții), ambele fiind însoțite de efecte negative. Cercetările întreprinse în acest domeniu au arătat că repetițiile suplimentare nu trebuie să depășească 50% din numărul inițial de repetiții necesare însușirii textului muzical.

S-a pus problema însă, care repetiție este mai eficientă, cea eșalonată (pe fragmente), sau cea comasată (întregul text) ? Din aceleași surse de cercetare,⁴⁵ aflăm că repetițiile eșalonate sunt mai eficiente, cu condiția ca ele să fie efectuate la intervale regulate de timp și în funcție de capacitățile de memorare proprii fiecărui individ.

Între interpretare și constituția psiho-fizică a artistului există o strânsă legătură.

⁴⁵ Ibidem, *op. cit.*, pag. 134.

Structura fizică , sănătatea și echilibrul sufletesc sunt factori care contribuie din plin la succesul interpretului. Longevitatea interpretării scenice cu succes ne dovedește că, în general, există o armonie firească între realizarea artistică și starea fizică sau emotivă a interpretului. Păstrarea și menținerea unei condiții fizice bune, un regim de viață echilibrat și un comportament adecvat, respectând alternanța între muncă și odihnă, pot prelunge activitatea scenică.

O respirație corectă, în raport cu efortul fizic al interpretului, creează organismului o stare fiziologică echilibrată, oxigenează bine sângele care alimentează mușchii, sporind elasticitatea și prompta mișcare a mâinilor, flexibilitatea degetelor, permite relaxarea psihofizică a artistului. Atât în arta vocală, cât și în cea instrumentală, respirația corectă are un rol benefic, mai ales în stări emoționale, de pildă tracul scenic. Fiecare artist vocal sau instrumentist știe din proprie experiență sau educație, că o bună coordonare a ritmului respirator are o influență directă asupra expresiei sunetelor și a adâncirii emoției artistice.

Structura psihică, care completează în mod fericit starea de sănătate fizică, are de asemenea un rol hotărâtor asupra stării emoționale a interpretului pe scenă. Interpreții de seamă susțin că echilibrul sufletesc, intuiția și inspirația sunt procese psihologice care facilitează realizarea artistică.

Marele muzician interpret Pablo Casals⁴⁶ atribuie *inspirației* unite cu munca intelectuală - cele două procese psihice se stimulează reciproc - un rol hotărâtor în interpretare. De asemenea, el face următoarea mărturisire: " Eu fac totul pe baza intuiției ".

Intuiția artistică este un profil psihic particular, care ține de partea subconștientă a interpretului, se descoperă în timp mai scurt sau mai îndelungat, în funcție de educația artistică, de acumulările de cunoștințe și de practica

⁴⁶ G. M. Corredor, *De vorbă cu Pablo Casals* , E. S. P. L. A., București, 1955, p. 49.

scenică. Pedagogul care nu va respecta individualitatea și personalitatea în formare a interpretului muzical nu va reuși să stimuleze sau să dezvolte intuiția viitorului artist.

Alături de intuiție, curajul, îndrăzneala sau elanul sunt trăsături psihice atât de necesare interpretului, care se confirmă în momentele de creație artistică pe scenă, când amprenta personalității este evidentă.

Preocuparea artistului pentru a diminua efectele nedorite ale tracului scenic se reflectă și în modul de *selectare a repertoriului*, alegând acele creații muzicale, care corespund sensibilității, expresivității și posibilităților sale artistice de exteriorizare. Această operație de selectare presupune subtilitate, răbdare, spirit analitic din partea pedagogului și reprezintă una din multele condiții ale unei interpretări performante. Selectivitatea în alegerea repertoriului este de o mare importanță pentru artist și are consecințe pozitive sau negative, atât asupra interpretului, cât și asupra publicului.

Alt factor important, care-l ajută pe artist la perfecționarea interpretării sale și îi oferă siguranță pe scenă, este *simțul critic*; primul judecător exigent este chiar interpretul. Marii interpreți au fost necruțători în fața propriei creații, atât pe scenă, cât și în afara ei.

Sfera *talentului muzical* cuprinde o gamă largă de aspecte psihofizice și este o rezultantă a calităților personale, adecvate studiului muzicii. Auzul muzical, simțul ritmic, al timbrurilor, memoria și sensibilitatea muzicală, conformația fizică, sunt primele indicii ale talentului. Ușurința dobândirii deprinderilor muzicale, imaginația, intuiția, fantezia, înțelegerea și forța emoțională sunt argumentele care confirmă talentul.

Numai o adevărată *personalitate artistică*, poate deveni un autentic interpret muzical. Fiecare instrument are particularitățile sale de expresivitate; tot așa, fiecare interpret îmbină particularitățile personalității sale cu acelea ale instrumentului, creând o unitate care nu poate fi zdruncinată de tracul scenic. Pornind de la premisa că interpretul este o completare fericită a compozitorului, ajungem la concluzia că numai atunci când relația text-

interpret-instrument este perfect acordată cu energiile transmise și receptate în sala de concert de către auditori, interpretarea este perfectă.

În *tehnica muzicală* nu trebuie neglijată corelarea psihofizică, deoarece între motricitate și celelalte procese psihice există o reciprocitate. Alături de perfecționarea tehnicii, un factor important în interpretare este expresivitatea. Într-o interpretare aproape perfectă se simte unitatea dintre tehnică și expresivitate muzicală.

Cu ajutorul *sensibilității*, interpretul muzician exprimă o nesfârșită gamă de sentimente în concordanță cu textul muzical, sesizează cele mai subtile nuanțe și intuiește pulsul ascultătorilor. Tușeul, finețea unei trăsături de arcuș, întrebuintarea oportună a pedalei pianului, aparțin sensibilității și intuiției muzicale. Sensibilitatea este de esență individuală, definește trăsăturile dominante ale personalității interpretului și confirmă calitățile artistice, diferențînd-o de măiestria tehnică sau de virtuozitate.

În transmiterea emoțiilor muzicale, *simțul ritmic* este unul din elementele fundamentale, de care un artist trebuie să țină seamă. De asemenea el trebuie să gândească, să simtă complexul frazei muzicale. *Frazarea* nu variază după intensitatea sentimentelor, nu se modelează conform temperamentului artistului, a inspirației, științei și măiestriei sale, ci trebuie studiată, fixată și conștientizată încă de la primele contacte cu lucrarea muzicală – sub îndrumarea profesorului. Trebuie să existe o logică în frazare, ținând cont de subdiviziunile motivice, chiar submotivice, crescând apoi până la frază și perioadă. Un bun interpret, oricât simț ritmic și temperament ar avea, trebuie să găsească expresia justă a frazei muzicale prin *nuanțare*.

Pe lângă talent, inteligență, intuiție, inspirație, *studiul individual* este un factor necesar formării artistului instrumentist sau cântăreț. Interpreți de seamă au subliniat că dobândirea unei înalte tehnici muzicale solicită din partea interpretului o mare cantitate de muncă, aceștia trebuind să dedice o parte a timpului lor studiului individual, alternând odihna activă cu cea pasivă.

Din păcate, mulți tineri muzicieni manifestă emoții exagerate în prezența colegilor, chiar a profesorului de instrument, dovedind hiperemotivitate, scăzând astfel randamentul calitativ al interpretării. Diferența mare, între execuția muzicală din timpul studiului individual și cea scenică, se manifestă de obicei la tinerii hiperemotivi sau timizi. În acest sens, marele pedagog și pianist M.D. Răducanu sfătuiește tinerii profesori de instrument : “...aparițiile frecvente în public permit elevului o acomodare treptată la ambianța sălii de concert și a instrumentului, deci și la micșorarea consumului nervos în pregătirea psihică.”⁴⁷

Tracul scenic, după părerea noastră, privit prin prisma *energiilor* care se transmit și se recepționează într-o sală de concert, a cantității de energie consumată de interpret, a energiei acumulată de auditori, reprezintă un blocaj de *unde* energetice ale transmițătorului. Interpretul nu poate face față valului energetic venit dinspre public, structura sa interioară și profilul psihofizic nu-i permit să transforme această energie, să o folosească în propriul beneficiu, acumulând, amplificând și retransmițând-o auditorilor. Acumularea energetică interioară a muzicianului interpret se educă prin exerciții sistematice, zilnic, la început sub îndrumarea unui pedagog energoterapeut (de obicei profesorul de instrument cu o bogată viață scenică), prin relaxare fizică și mentală, sau alte exerciții (tip yoga).

⁴⁷ Răducanu M.D., *Metodica studiului și predării pianului*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983.

Energetica scenei și a sălii de concert

Odată cu definirea în 1923 a celei de-a patra stări de agregare a materiei, numită *plasmă*,⁴⁸ de către fizicianul Irving Langmuir, problema *câmpurilor energetice* ce înconjoară materia, a schimburilor energetice, sau a structurilor energetice, ridică probleme din ce în ce mai serioase cercetătorilor, inclusiv celor din domeniul muzical (interpret, public), dar și privitoare la scenă, sală, acustică.

Cercetătorul român, doctor în chimie, Adrian Pătruț, afirmă că : “În timpul vieții, organismele sunt antrenate într-un proces continuu de tipul formare de bioplasmă – eliberare de plasmă; 99,9% din materia cunoscută în Univers este în stare de plasmă.”⁴⁹

Fizicianul Ted Andrews întărește cele susținute mai sus prin cercetări proprii, afirmând că : “Orice structură atomică are un câmp energetic care o înconjoară.”⁵⁰

“Biocâmpul (sau *bioplasma*) este structurat de un câmp de energie organizat” – susține Petre Jitariu.⁵¹

Din anul 1939, soții Semion și Valentina Kirlian, cercetători sovietici, au provocat lumea științifică prin descoperirea *efectului Kirlian*, o înregistrare fotografică (hologramă⁵²) a biocâmpului energetic, care înconjoară ființa umană.

Cercetătorii americani D. Dean, Moss & Johnson au descoperit o similitudine între energia bioplasmatică, relevantă de clișeele luate după metoda Kirlian și energia numită *prana* de filosofia yoga.

Viața presupune un permanent schimb de energie cu mediul înconjurător. Werner Heisenberg – laureat al premiului Nobel și membru de onoare al Academiei

⁴⁸ Prin plasmă se înțelege în fizică o colecție de particule pozitive, negative și neutre din punct de vedere electric, care realizează anumite condiții de concentrație și interacțiune energetică.

⁴⁹ A. Pătruț, *Bioplasma*, Ed. Dacia, Cluj, 1993, pag. 102.

⁵⁰ T. Andrews, *About energy*, Ed. Mainroad, Dublin, 1994, pag.24.

⁵¹ P. Jitariu, *Biostructuri și câmp electromagnetic*, Ed. Academiei, București, 1980, pag.155.

⁵² Procedeu de fotografiere într-un câmp de înaltă frecvență.

Române – unul dintre întemeietorii mecanicii cuantice, spunea că : “... energia devine materie sau antimaterie, prin faptul că se transpune în forma unor particule elementare, care la rândul lor sunt alcătuite din același substrat – și anume din energie.”⁵³

Cercetători germani, muzicieni precum Harald Knauss și Rosina Sonnenschmidt, care practică la ora actuală kinesiologie muzicală (întărirea forței vitale a muzicienilor interpreți) și ergo-melo-terapia (vindecarea prin, sau cu ajutorul sunetelor) în cadrul institutului I.A.K.-Freiburg, au studiat filosofia yoga în India; ei pun azi problema vindecării, sau ameliorării fenomenului tracului scenic al muzicienilor tocmai prin prisma *energetică*.⁵⁴

Am ținut să facem această scurtă introducere, deoarece tot mai des, muzicieni, critici, cercetători, vorbesc despre un transfer energetic între interpreți și public și mai ales a unui consum energetic important al muzicienilor interpreți (fundația H. von Karajan) , fapt constatat și de noi, în urma efectuării testelor fiziologice, mai ales cel al glicemiei, unde ni s-au relevat importante scăderi, datorate consumului glucozei din sânge (glucoza este considerată forța energetică a organismului).

Nu de puține ori auzim mentorii spirituali ai tinerilor muzicieni interpreți sfătuindu-i pe aceștia, înainte de o apariție scenică, să consume o cantitate mică de glucoză sau ciocolată, pentru a spori rezerva energetică a organismului, să fie concentrați, asemeni hipnotizatorului care reușește să-și captiveze asistența după propria voință. Se știe că un mare artist, cu o puternică personalitate, poate să capteze atenția publicului astfel încât în sala de concert să fie liniște deplină de la primele măsuri.

Noi credem că transferul informațional-energetic între interpretul muzical (emițător) și public (receptor) se realizează prin și cu ajutorul undelor sonore, a vibrațiilor

⁵³ W. Heisenberg, *Forțe în univers*, Ed. Academiei, București, 1991, pag.134.

⁵⁴ Energia definește în fizică măsura potențialității unui sistem (biologic, în cazul nostru.)

muzicii interpretate, dacă propria personalitate vibrează pe aceeași frecvență de unde cu *pulsul muzical* din partitură (implicit cu intențiile compozitorului), cu instrumentul, scena și sala, dar nu în ultimul rând cu publicul.

Metodele kinesiologiei muzicale, ramură științifică nou apărută în Occident, adaptate scopurilor terapeutice ale muzicii cu ajutorul medicinei din tradițiile vechi orientale, alte metode moderne ce iau amploare în lume (metoda Schlaffhorst-Andersen, etc.), se bazează în principal pe latura energetică a ființei umane și interacțiunea acestor forțe cu energiile mediului înconjurător.

În acest sens, putem cita apariția unei cărți incitante la noi în țară, scrisă de soții Doina și Aliodor Manolea, energoterapeuți, care pun accentul pe partea energetică a ființei umane. Ei consideră că sunt două componente care pot influența energetica umană, anume *amplitudinea și frecvența pulsatorie*.

“Câmpul terestru pulsează la frecvența 1-30 Hz, iar puterea maximală se realizează între 7-10 Hz, frecvență la care creierul uman lucrează în condiții normale.”⁵⁵ Ei susțin că, în afara controlului sistemului nervos, asupra corpului uman acționează un sistem de control electromagnetic, cel care imprimă forța vitală (bioenergia) organismului, idee cercetată, preluată din Orient și aplicată de ramurile kinesiologiei muzicale, sportive, medicale, etc.

“Persoana care suferă de un *stres afectiv, emoție psihică sau mentală*, va suporta și efectele unui stres biologic ca urmare a acțiunii câmpurilor electromagnetice.” – constată aceiași cercetători. Tot ei afirmă că aceste câmpuri interacționează cu materia și o susțin, organizarea lor depinde de acțiunea unor stimuli, iar originea lor este în spațiu și este determinată de corpurile vibratorii reprezentate de astre.

Cel mai interesant concept ni s-a părut cel, conform căruia corpul uman este considerat ca fiind un *nucleu* înconjurat de straturi vibratorii succesive, asemănător cu

⁵⁵ Doina & Aliodor Manolea, *Aura energetică*, Ed. Aldomar, București, 2002, pag.52.

modelul atomului lui Niels Bohr, pentru care fizicianul a fost premiat în 1913 cu premiul Nobel.

Acest concept l-am întâlnit și în filosofia orientală de tip yoga, concept preluat în Occident la ora actuală prin intermediul kinesiologiei. Astfel, corpul uman ar fi *învelit* de o succesiune de 5-6 straturi vibratorii de substanță subtilă (corp vital sau eteric, emoțional sau astral, mental, cauzal, spiritual și atmic, distanțate și centrate pe corpul fizic, fiecare având vibrații, culori și particule electrice diferite – vezi Anexe – planșa I).

Am enumerat aceste *învelișuri subtile*, deoarece credem că unele din cauzele producerii blocajelor energetice, datorate *tracului și emoțiilor scenice*, pot fi descoperite și tratate cu ajutorul bioenergiei. Soții Manolea arată că : “Centrii energetici astrali (emoționali) sunt perturbați atunci când starea emoțională este exacerbată, indicând un dezechilibru în corpul fizic. Corpul vital sau eteric (depășește corpul fizic cu 1-10 cm), realizează matricea energetică a fluidului ce înconjoară corpul fizic, numit materie vitală, prin intermediul rețelei energetice formată din canale și meridiane, asemenea punctelor și meridianelor terestre.

Corpul mental generează energie și exclude emoțiile din procesul de gândire și creativitate. Corpul cauzal presupune un control al emoțiilor, al puterii de concentrare și păstrare a energiilor psihice. Corpul spiritual se poate modela prin sono- sau meloterapie, fiind foarte dezvoltat la muzicieni.”⁵⁶(vezi fig.1 – Anexe).

Conform concepțiilor energetice moderne, răspândite azi în Occident, importate sau influențate de filosofii orientale vechi de mii de ani, artiștii, scena, sala și publicul reprezintă un imens câmp energetic, cu donatori și receptori.

Nu vom nega că în urma experienței scenice proprii, a îndrumării și supunerii la teste a tinerilor interpreți, îmbrățișăm ideile tratării – dacă nu chiar a vindecării – tracului și emoțiilor scenice prin metode kinesiologice

⁵⁶ Ibidem, pag. 77.

moderne (acțiuni asupra forței vitale prin acumulări și descărcări energetice).

Dacă la începutul capitolului am vorbit despre faza pregătitoare a tinerilor, viitori interpreți, acum vom încerca să trasăm pe scurt cele trei faze ale apariției în public : înainte, în timpul și după activitatea scenică.

De la început trebuie să menționăm, că toate cele trei faze presupun o stare de stres.

Înainte de concert, artistul este dornic de performanță, totuși nesiguranța unui succes îi induce o stare de nervozitate psihică, ce se reflectă în oglinda unui tablou crescut de catecoli (A și Na)⁵⁷ în plan fiziologic. Mulți interpreți o consideră ca fiind cea mai grea perioadă, adică așteptare – în ambele accepțiuni - din partea publicului, a criticii, a propriei personalități.

În cea de-a doua fază, decisivă pentru actul scenic, unde compozitor, muzică, interpret, public, scenă, sală, trebuie să vibreze la unison pentru o performanță artistică, influențele, sfaturile, metodele sau măsurătorile psihologice sau fiziologice sunt de prisos.

Momentul interpretării cere artistului o perfectă liniște interioară, o concentrare mentală absolută, prin totala abandonare a gândurilor sau preocupărilor exterioare. Controlul energiei unui impuls motric în grade diferite, chiar înainte de transferarea sa în sunet, mai elocvent în nuanțele mici, cu o tensiune pe care o denumim de obicei *relief* sonor, e rezultatul intuirii frazării corecte. Autocontrolul spontan al interpretului asupra execuției, conștiința pătrunderii conținutului emoțional al partiturii, adâncesc echilibrul sufletesc și starea de liniște interioară, creând satisfacție psihică.

Momentul în care concentrarea psihică a interpretului atinge cota maximă de intensitate este pe scenă - și începe odată cu captarea atenției publicului. Trebuie să amintim că interpretul poate fi concentrat (psiho-energetic) și relaxat (somato-muscular) în momente succesive de timp extrem

⁵⁷ Adrenalină și noradrenalină.

de scurte, cele două procese interacționând și completându-se reciproc.

Stăpânirea de sine este un factor psihologic absolut necesar oricărei interpretări. Graba, enervarea, tendința spre superficialitate, pot fi înfrânte cu ajutorul acestui factor psihologic. Stăpânirea de sine este necesară nu numai în momentul apariției pe scenă, ci și în dozarea emoțiilor artistice, în domolirea exploziilor temperamentale, în stabilirea ținutei scenice și a echilibrului interpretării.

Sunt numeroase cazurile în care admirabili interpreți se pierd în anonimat, din cauză că în fața publicului au trac, de aceea ei nu pot cânta.

Experiența scenică a marilor soliști a demonstrat că exercițiul repetat și memorizarea atentă a textului muzical duc la siguranță și la învingerea parțială a tracului. Conștiința interpretului că posedă la perfecție întreaga partitură poate înfrânge orice dificultate, orice teamă de lapsusuri⁵⁸ în memorare. O ținută vestimentară demnă, o atitudine simplă, degajată, înlătură orice comentarii ale spectatorilor.

Atacarea cu siguranță, corectă, a primelor măsuri are deseori un rol hotărâtor în derularea întregului concert. Un ton cald, amplu, degajat, imprimă de la început un climat care cucerește îndată atenția auditorilor. Cu cât un interpret este mai recunoscut, cu atât masa ascultătorilor solicită mai multă apropiere și siguranță, evitarea oricăror ostentații sau aroganțe.

Starea de calm, în plan strict tehnic, aplicând dualitatea concentrare-relaxare ne duce la principiul naturaleții mișcărilor, care înseamnă respectarea necontrazicerii poziției și mișcărilor naturale ale mușchilor și articulațiilor, astfel ca ele să funcționeze optim. Aceste mișcări stau la baza unei tehnici virtuozice, cea bazată pe principiul recuperării bioenergiei.

Accidente întâmplătoare, uneori inevitabile, produse de zgomote sau alte manifestări supărătoare în timpul

⁵⁸ Inhibiție corticală temporară.

concertului, nu trebuie să afecteze starea de concentrare a interpretului.

Curajul nu înseamnă aroganță față de public, ci credința în adevărul artei, gând care se va comunica aproape telepatic în masa auditorilor.

Ținuta scenică binevoitoare, reținută și relaxată, fără excesul sobrietății sau al aroganței, o gestică și o mimică naturală, fără exagerări stridente, care de cele mai multe ori pot provoca exact efectul invers celui scontat, adică stârnesc râsul auditorilor, trebuiesc studiate de tânărul interpret în faza pregătitoare. De cele mai multe ori, interpreți celebri (ex. Lipatti), au studiat în oglindă fiecare gest scenic, chiar mersul pe scenă, repetițiile înaintea unui concert derulându-se în ținuta (vestimentația) scenică, pentru a se acomoda cu gestică și atmosfera sălii.

Din punct de vedere energetic, interpretul trebuie să fie deschis în fața publicului pentru a recepta și a transmite energie și dragoste prin intermediul muzicii. Cei care se tem să privească în sală și suferă de trac vor învinge această teamă numai dacă gândirea lor va fi pozitivă, dacă se vor dăruia publicului prin arta sonoră, fără reținere. Acea stare a interpretului, văzută îndeobște ca o *transă*, este o concentrare și relaxare în același timp asupra redării muzicale. Aparenta lipsă de efort traduce un dozaj echilibrat, care fără a-i depăși forțele, i le solicită din plin. În această mobilizare optimă a potențialului energetic, datorată concentrării, relaxarea este un act dinamic, asemeni unui arc gata să-și reia efortul instantaneu, acumulând energie în vederea următoarei tensionări.

Relația concentrare-tensiune-relaxare se arată ca fiind stabilă, de echilibru energetic, permițând astfel funcționarea principiului recuperării energiei, atât în planul strict biologic cât și în cel spiritual.

“În timp ce în cadrul unui *feed-back*⁵⁹, sistemul (organismul) își controlează ieșirile pe baza unor informații din trecut, acesta își poate optimiza activitatea pe baza unor

⁵⁹ Conexiune retroactivă prin care reacția produsă de un sistem este retransmisă acestuia.

aprecieri proiectate în viitor, adică a principiului *feed-before*.⁶⁰ – constată C. Arseni. Acest principiu vizează raporturile sonore ce se crează de fiecare dată de către interpret, irepetabile întocmai a doua oară, sau oricând altădată.

Alături de modelarea sonorității și a intensității emoționale, supuse unui control de tip *feed-back* pe durata execuției, al doilea principiu, *feed-before* e pur sonor, subsumat logicii formale și simbolice a lucrării interpretate.

Minuțiozitatea cu care e stabilită dinainte frazarea, creșterile sau descreșterile, tensiunile, cu punctele culminante și rezolvările lor, toate reperele formei, pe care interpretul le fixează temeinic dinainte, urmărindu-le în mod reflex în cântat, lasă loc unei aprecieri a raporturilor sonore în chiar momentul nașterii lor.

Deciziile aproape instantanee ce apar – mici modificări, mereu altele – contribuie la instalarea unei stări de improvizație, de mișcare spontană a gândirii interpretative care înmoaie rigiditatea, înprospătează expresia, insuflă viață emoției proprii și o face credibilă și transmisibilă.

Vom admite că, pentru majoritatea instrumentiștilor, actul de redare artistică are cu prioritate o bază mecanică, cea a stereotipurilor dinamice. Considerăm că psihomentalul interpretului primează, deoarece decalajul aproape insesizabil între reprezentarea sonoră și efectuarea ei constituie intervalul în care acționează principiul *feed-before*, iar odată cu sunetul concretizat intervine la fel de rapid controlul sau corecția, dacă este cazul, adică principiul de *feed-back*.

În sfârșit, *ultima fază* a actului scenic constituie pentru artist, odată cu aplauzele, o dorință de însingurare, de evadare, ca apoi să redevină o persoană privată. Este poate cea mai dificilă perioadă, când trebuie să accepte autocritica, critica sau laudele colegilor, cea a ziarelor, a interviurilor, a publicului care-l felicită la cabină, sau mai rău, o parte așteaptă “protocolul”, obicei inventat de

⁶⁰ C. Arseni, *Neurocibernetica și Psihocibernetica*, Ed. Medicală, București, 1979, pag.153-157.

curând, unde se admiră îmbrăcămintea, se vorbește despre mâncare, băutură și tutun, puțin sau chiar deloc despre concert, program sau artist.

Pentru unii artiști, această etapă reprezintă o eliberare de sub imperiul emoțiilor scenice, nicidecum o eliberare energetică necesară, cu satisfacțiile și dezamăgirile psihice inerente oricărui interpret care dorește să atingă perfecțiunea, pentru că în artă nu există stare pe loc (menținere la același nivel), există doar progres sau regres.

Un fapt constatat de mulți artiști după o experiență scenică îl reprezintă încărcarea psiho-energetică; deși fiziologic resursele energetice par a fi consumate, există suficiente rezerve și mai ales disponibilitatea psihică eliberată de stres, astfel că deseori auzim expresii de genul : “Acum aș dori să continui să cânt, sau să reiau primele lucrări interpretate.” Aproximativ la fel se petrec lucrurile după un examen.

Am vorbit despre interpretul adult și marile probleme ale prezentării scenice, dar, păstrând proporțiile, problematica se regăsește și la nivelul micului interpret, adică preșcolar sau elev începător, care este promovat pe scenă de către profesor, de îndată ce a învățat o piesă.

Fenomenul spațialității locului unde se consumă actul artistic i-a preocupat deopotrivă pe artiști, organizatori, arhitecți și constructori, din cele mai vechi timpuri și până astăzi.

În aproape toate culturile și civilizațiile lumii, spațiul și timpul în desfășurarea creației artistice a reprezentat oglinda forțelor și energiilor cosmice raportate la dimensiuni terestre. Piramidele egiptene, templele și amfiteatrele grecești sunt doar câteva exemple în acest sens. În cultura indiană, spațiile mici ofereau cercul energetic ideal între artist și public, deoarece concepția lor se bazează pe transferul energetic; astfel, un mare artist va reuși să determine spațiul din jurul său să vibreze odată cu propriile vibrații, iar curgerea temporală devine aproape imperceptibilă.

Din Evul mediu și până la începutul secolului al XIX-lea putem constata o creștere considerabilă a spațiilor destinate

producțiilor artistice din castele, biserici, săli de concert și operă, datorită amplificării numărului artiștilor pe scenă, în orchestră, chiar a publicului.

Astăzi, pe lângă dimensiunile mari ale sălilor, de obicei în formă dreptunghiulară, a crescut și numărul acestora. În pofida grandorii unor manifestări artistice pe stadioane sau săli enorme, imprimările de calitate, dar și concertele sau recitalurile marilor artiști au loc în spații restrânse.

Forma sălii sau a scenei are o mare importanță pentru artistul interpret, asemeni calității instrumentului său, deoarece de acești doi factori fizici, care corespund sau nu legilor acusticii⁶¹, depinde gradul de penetrare sau *umplere* sonoră a sălii, adică închiderea cercului sau câmpului energetic între artist și auditori.

Pentru cultura japoneză, cubul reprezintă forma ideală a comprimării energiilor vehiculate într-o sală de spectacole. În estul Asiei, prin forma scenei în semicerc se urmărește iluzia încetinerii curgerii temporale; un exemplu ar fi teatrul Kabuki din Japonia.

În sudul Asiei, dimpotrivă, cercul reprezintă forma de expresie a energiilor, care formează un lanț energetic închis.

Noi considerăm, că indiferent de forma sălii sau a scenei, artistul trebuie să o privească și s-o imagineze ca pe un câmp de rezonanță a spațiului și timpului, ca pe un organism viu, în care forțe energetice contrare se atrag sau se resping, în funcție de personalitatea celor aflați în acest perimetru.

Vom încerca în continuare să analizăm succint și factorul obiectiv (publicul), care determină și influențează situația în care se află subiectul (interpretul muzician).

În relația *creator-interpret-public*, cel mai puțin cercetat, a fost tocmai publicul. *Publicul* este, privit prin prisma esteticii muzicale, " ...ascultătorul ridicat la scară

⁶¹ Acustica – în limba greacă “ a auzi “ – știința, parte a fizicii, care studiază fenomenele de producere, propagare și receptare a oscilațiilor sonore în funcție de caracteristicile mediului în care au loc.

socială." ⁶² Se poate distinge între ascultător și auditor :
“...mulți ascultă, dar nu toți aud muzical, mulți aud, dar nu
toți înțeleg; în sfârșit mulți înțeleg, dar nu toți *gustă*.”⁶³

Pentru a recunoaște și a deosebi multitudinea, divers
întreșută, de publicuri, va trebui să constatăm :
caracterul său colectiv, cel conștient (cu sau fără intenție),
și în fine, caracterul său de opinie, adică funcția sa socială.

Astăzi, publicul are la dispoziție muzică mai variată și
mai bogată, dar și publicul este nemăsurat mai mare, mai
divers. Problema formării gustului muzical al publicului,
depinde în mare măsură de valoarea creației și a
interpretării, dar nu în ultimul rând de factorul educațional.

Mulți auditori vor să priceapă sau să înțeleagă muzica
asemeni rețetei unei mâncări sau băuturi, ei nu doresc să se
transforme spiritual, îmbogățindu-și sufletul, cel mult vor
să devină consumatori. Din această cauză, cât și a lipsei de
educație muzicală, sau din motivul necunoașterii suficiente
în raport cu colegii lor melomani, o parte a tinerilor renunță
să participe, nesusizând faptul că orice act educațional
presupune înainte de toate dorința de participare.

Relația *muzică-public* poate fi considerată o rezultantă a
acțiunilor educativ-formative, întreprinse de toate
instituțiile care propagă fenomenul muzical, în special cele
cu profil muzical, care determină o atitudine din partea
publicului. Se impune o examinare a cauzelor care
determină atitudinea unui public. Determinarea factorilor
care condiționează atitudinea publicului față de muzică este
primordială. În funcție de acești factori, vom putea trece la
o a doua etapă, aceea a stabilirii tipurilor de atitudini față de
muzică.

Problema criteriilor de apreciere a muzicii constituie
unul din factorii care marchează *atitudinea publicului*, în
raport cu muzica ascultată.

“Dintre factorii care au un rol important în această
acțiune, trebuie menționați : școala, instituțiile muzicale și

⁶² M. Voicana, M. Alexandrescu, V. Popescu-Deveselu, *Muzica și publicul*,
Ed. Academiei, București, 1976, p. 14.

⁶³ Ibidem, pag. 15.

mass-media muzicală. În ceea ce privește tipul de atitudine față de muzică a publicului, putem diferenția mai multe categorii de auditori :

1. publicul propriu-zis (cel care a intenționat și realizat audierea);
2. publicul implicit (cel care a intenționat altceva, dar a realizat audierea în mod conștient);
3. publicul fortuit (cel care nu a intenționat audierea, dar a fost pus în fața ei în mod inconștient).⁶⁴

Opiniile publicului cu privire la o interpretare muzicală au de asemenea un impact important asupra stării emoționale și a tensiunii nervoase a artistului interpret. Această opinie poate fi o declarație sinceră, exteriorizată ca atare, poate fi inexistentă, adică echivalează cu indiferența, sau poate fi disimulată, în sens aprobativ sau negativ, din cauze psiho-sociale (timiditate, snobism, complexe de inferioritate estetică, etc.) .

Momentul cel mai dificil al oricărui interpret este contactul cu publicul. Masa de auditori intimidează de cele mai multe ori, sau, în cel mai fericit caz, produce o stare de neliniște, de emoție și anxietate. Interpretul s-ar putea să nu manifeste trac, dar este imposibil să nu fie emoționat.

Acest moment dificil, al contactului imediat cu publicul, poate fi mai ușor trecut printr-o serioasă educare a voinței. În clipa când interpretul este gata să înceapă execuția, ar fi recomandabil ca acesta să-și concentreze la maximum atenția, să facă, pe cât se poate, abstracție de public. Interiorizându-se, interpretul devine stăpân absolut pe sine, se identifică total cu compoziția muzicală.

Prin întregul său comportament scenic, interpretul stabilește pe parcursul execuției sale acel fluid magnetic care se țese inevitabil și din ce în ce mai puternic între el și public. Comuniunea sufletească cu publicul trezește în rândurile spectatorilor și auditorilor, simpatia pentru artist. Odată stabilit acest sentiment, resimțit de interpret ca o undă benefică din partea publicului, acesta poate fi aproape sigur de succes. Pe tot parcursul interpretării scenice,

⁶⁴ Ibidem, p. 15.

artistul nu ar trebui să adopte nici o altă atitudine de comuniune cu publicul, în afară de fluviul sonorităților, pe care le transmite în sală. Există deci un fenomen de *feedback*. Priviri, surâsuri, ticuri nervoase, mișcări inestetice pot fi deseori dăunătoare.

Se știe că publicul reprezintă unul din factorii care contribuie în mare măsură, la succesul sau insuccesul interpretării muzicale. Nivelul de pregătire și educație muzicală a auditoriului formează și crează un climat favorabil sau nefavorabil pentru artist.

Influența psihologică, pe care o determină mediul ambiant, este covârșitoare pentru interpret. O sală plină până la refuz, în care auditorii "gustă" și înțeleg muzica, poate exercita asupra interpretului o influență reconfortantă, benefică și creatoare; dimpotrivă, un mediu ostil, o sală lipsită de acustică, frigul sau căldura exagerată, un instrument necorespunzător, îl pot descumpăni pe artist și pot duce la o scădere calitativă a nivelului interpretativ.

În mod paradoxal, situația raportului dintre interpret-public nu se modifică în cazul elevului sau studentului muzician obișnuit; aceștia sunt obligați de împrejurări să cânte în săli modeste, cu un public format din părinți, colegi și profesori, numai în cazuri speciale (concursuri, olimpiade, înregistrări Radio-TV sau spectacole mixte de amploare), există șansa unei săli mari și a unui public select.

De aceea, interpretul trebuie să încerce prin forțe psihice proprii să învingă stările depresive, anxietatea sau tracul, să nu uite nobila misiune pe care o are, aceea de a fi transmițătorul mesajului artistic al compozitorului.

Implicații ale sistemului nervos în comportamentul scenic

“Creierul omenesc este minunat,
el funcționează perfect din momentul
nașterii până când te sui pe scenă.”

Mark Twain

Tema acestui capitol pare a fi departe de domeniul muzical ; în pofida aparențelor, înșelătoare la prima vedere, vom încerca să stabilim o legătură între muzică și medicină, aspect tratat pe larg de paleopsihologie, știință care permite înțelegerea acestei simbioze în cadrul *magiei*.

Amintim în acest sens, celebrul dicton al lui Armand Trousseau : "Orice știință atinge arta ; orice artă are latura ei științifică." Dacă nu suntem încă pe deplin convinși de legătura care există între muzică și medicină cât și de înrudirea lor istorică, vom cita din lucrarea doctorului în medicină Andrei Atanasiu : "Medicina este o disciplină a cunoașterii și influențării *omului*, atât sub aspect fizic, cât și psihic."⁶⁵

Muzica se adresează deasemeni *ființei umane* ; în acest sens putem cita gândurile marelui compozitor L. van Beethoven : "Muzica este în adevăr mijlocitoarea dintre viața simțurilor și viața spiritului."

Ținem să subliniem de la început, că datorită titlului acestui capitol a fost necesară parcurgerea unei ample bibliografii medicale,selectând noțiuni folositoare tematicii; de aceea am considerat util să cităm direct cât mai mulți termeni de specialitate existenți în tratatele medicale de specialitate, în loc să interpretăm liber, poate chiar eronat.

Aducem în sprijinul afirmațiilor de mai sus, cât și a temei propuse, o serie de argumente științifice. Astfel, după afirmațiile doctorului Andrei Atanasiu :

⁶⁵ Atanasiu Andrei , *op. cit.*, pag. 20.

"Cercetătorul rus Dogiel J. a efectuat o serie de experiențe pe oameni și animale, pentru a determina influența muzicii asupra subiecților normali și a ajuns la următoarele concluzii :

- muzica exercită o influență asupra circulației sanguine (vasoconstricție periferică și vasodilatație centrală)

- presiunea sanguină se ridică sau, invers, coboară, în cele mai multe cazuri

- modificările presiunii arteriale sunt în raport cu înălțimea, intensitatea și timbrul sunetelor.

Alți cecetători, precum Patrizzi și Mendel, au arătat că muzica influențează circulația sanguină, respirația, tubul digestiv în teritoriul de inervație al pneumogastricului."⁶⁶

După cercetările întreprinse de acad. C.I.Parhon :

"Impresiile care se propagă prin nervul acustic par a pune mai ușor în vibrație afectivitatea individului, grație raporturilor între nervii auditivi și nervul pneumogastric, acest element important al inervației viscerele și în mod special cardiorespiratorii."⁶⁷

Dorim să analizăm în continuare, în detaliu de această dată, utilizând cât mai multe cunoștințe medicale actuale, ce se petrece la nivelul sistemului nervos central și vegetativ, al emisferelor cerebrale, al creierului uman, în genere, sub acțiunea stimulilor stresori, subliniind noțiunile, ideile ce au legătură cu tema noastră. Următoarea schemă despre alcătuirea sistemului nervos central, preluată din atlasul de anatomie umană de T. Weston⁶⁸, ne va ajuta să localizăm pe parcursul capitolului, zonele afectate de stres, să înțelegem mai precis unde și cum acționează stimulii stresori la acest nivel :

⁶⁶ *Ibidem*, apud J. Dogiel, *Über den Einfluss der Musik auf den Blutkreislauf*, Ed. Psyche, Berlin, 1980.

⁶⁷ Parhon C.I., Aslan A., Vrăbiescu Al. , *Bazele materiale ale afectivității. Acțiunea muzicii asupra circulației și respirației la om*, Ed. Academiei, București, 1950, pag. 187.

⁶⁸ Weston, T. , *Atlas de anatomie*, Ed. Vox, București, 1997, pag. 40.

SISTEMUL NERVOS CENTRAL
MĂDUVA SPINĂRII (MEDULA SPINALIS)
ENCEFALUL (ENCEPHALON)
TRUNCHIUL ENCEFALIC

- bulbul
- puntea } metencefalul
- cerebelul
- mezencefalul

DIENCEFALUL

- talamus
- hipotalamus

TELENCEFALUL

- emisferele cerebrale

(după T. Weston)

Vera F. Birkenbihl, psiholog și director al "Institutului german pentru studiul activității cerebrale" din Landsberg, arată în legătură cu *stresul* că :

"Trunchiul cerebral (paleocortex) exista deja cu 450 milioane de ani în urmă și cuprinde, printre altele, mecanismul de *agresiune-sau-retragere*. Scoarța cerebrală a luat forma creierului uman actual abia cu 1,5 milioane de ani în urmă. Trunchiul cerebral constă din :

- medulla oblongata (prelungirea măduvei spinării sau bulb)
- metencefalul
- mezencefalul
- diencefalul

Scoarța cerebrală constă din cortex (neo-cortex) cu cele două emisfere și rinencefalul. Ar mai fi de menționat formațiunea reticulată, care influențează deopotrivă creierul mic, mijlociu și mare, precum și sistemul limbic, zona de frontieră între paleocortex și neocortex. Schema următoare arată legăturile dintre diferite segmente ale creierului, care sunt implicate în emoții .⁶⁹ (fig.2 – Anexe)

⁶⁹ Birkenbihl, V. , *Stresul, un prieten prețios*, Ed. Gemma, București, 1999, pag. 150.

Pentru a ne forma propria părere cu privire la modul cum *fenomenul stresului scenic* pune stăpânire pe întreg organismul uman, trebuie să pătrundem mai întâi în domeniul neuro-anatomiei, neurofiziologiei și altor științe medicale adiacente, de exemplu psihiatria, neurologia și neuro-chirurgia.

Cercetători renumiți din cadrul științelor medicale susțin că o parte importantă din funcțiile creierului (aprox. 85%) sunt incerte sau necunoscute încă. Ne referim la partea *subconștientă*, unde experimentele medicale sunt foarte anevoioase și rezultatele nu sunt edificatoare ; cât despre partea conștientă a creierului, aceste rezultate sunt cunoscute, iar o parte, cele care au legătură cu tema noastră, le vom expune în continuare.

Trevor Weston, doctor în medicină, membru al *Colegiului Regal* din Marea Britanie, ne ajută în incursiunea pe care dorim s-o întreprindem în domeniul neuro-anatomiei.

Creierul (sistemul nervos central - fig.3) și *măduva spinării* (sistemul nervos vegetativ - fig. 4), formează unitatea centrală care prelucrează impulsurile primite de la sistemul nervos periferic. Întregul sistem nervos central necesită un aport substanțial de sânge, care furnizează oxigenul și substanțele nutritive. El este protejat de un înveliș osos, craniul, care adăpostește creierul și coloana vertebrală, care adăpostește măduva spinării, și un al doilea înveliș, constituit din trei membrane fibroase, denumite meninge, care acoperă în întregime creierul și măduva spinării.

Lichidul cefalorahidian este un fluid limpede, apos, care circulă în meninge, măduva spinării și în ventriculii cerebrali. Măduva spinării este o coloană de țesut nervos aproximativ cilindrică, în lungime de circa 40 cm, situată în canalul vertebral. Materia cenușie are formă de H pe secțiune transversală și este înconjurată de materia albă.

Creierul, în principiu, poate fi împărțit în trei regiuni distincte : posterior, mijlociu și anterior. Fiecare din aceste regiuni este divizată în zone separate, care controlează funcții distincte, toate interconectate.

Circulația cerebrală asigură oxigenul necesar metabolismului la o rată foarte intensă (40-50 ml/min., adică 1/6-1/8 din consumul total al organismului). Ea reprezintă 15% din debitul cardiac (deși creierul reprezintă aproximativ 2% din greutatea corporală și aproape 20% din consumul total de oxigen în repaus).

În cursul ultimilor ani, cunoștințele din domeniul neurofiziologiei, în special, s-au îmbogățit, cu toate acestea multe mecanisme nu pot fi încă pe deplin înțelese și explicate. Din punct de vedere anatomic însă, situația este cu totul alta. Putem urmări în schema următoare structura internă a creierului, reproducă după T. Weston. (vezi fig.5 – Anexe)

Trunchiul cerebral (fig. 6), care leagă creierul cu măduva spinării, cuprinde părți din creierul posterior, tot creierul mijlociu și o parte din cel anterior. Aici este locul de încrucișare al tuturor căilor aferente și eferente, astfel încât partea stângă a corpului este controlată de partea dreaptă a creierului și viceversa. Variatele structuri ale trunchiului cerebral - incluzându-le pe cele denumite bulb și puntea, care fac parte din creierul posterior și formația reticulată, care face parte din creierul mijlociu - au funcții vitale. Ele controlează frecvența cardiacă, presiunea arterială, deglutiția, respirația și somnul. Centrul somn-veghe este localizat în trunchiul cerebral, care transmite mesaje cortexului cerebral, ce determină somnul sau veghea. Controlul gradului de conștiență este una dintre cele mai importante funcții ale creierului. Formația reticulată filtrează afluxul de informații transmis creierului la centrii adecvați, unde semnalele sunt preluate, stocate și prelucrate. Dacă această capacitate scade sau este împiedicată, partea din creier denumită cortex cerebral devine inactivă și persoana devine inconștientă.

Emisferele cerebrale, localizate în creierul anterior, reprezintă partea cea mai mare din creier (fig. 7). Ele sunt esențiale pentru gândire, memorie conștientă și procesele mentale superioare. Creierul mare este împărțit pe linia mediană în două jumătăți, cunoscute sub numele de emisfere cerebrale. Ele sunt unite la bază printr-un fascicol

gros de fibre nervoase, denumite *corp calos*. Deși fiecare emisferă reprezintă imaginea în oglindă a celeilalte, ele au funcții complet diferite și conlucrează prin intermediul corpului calos. În interiorul emisferelor cerebrale există o aglomerare de substanță cenușie denumită *ganglioni bazali* (fig.8). Aceste celule formează un sistem complex de control, care coordonează activitatea musculară, ceea ce permite efectuarea diferitelor tipuri de mișcări, liber și înconștient.

După părerea unor cercetători cele două emisfere cerebrale au fiecare aceeași configurație și aceeași structură internă, părerea nefiind unanim acceptată. Deoarece fiecare dintre ele controlează jumătatea controlaterală (opusă) a corpului, multă vreme au fost considerate egale și din punct de vedere funcțional, păstrându-și posibilitatea de a colabora între ele prin comisurile interemisferice (*corp calos*). Controlând limbajul, emisferul stâng a primit numele de *emisfer dominant*. Noțiunea părea a avea numai o semnificație funcțională, deoarece anatomic cele două emisfere păreau perfect simetrice. De abia în 1968, H. Geschwindt și W. Levitsky au avut ideea de a le măsura dimensiunile. Rezultatele au fost concludente, emisferul stâng este mai mare. Studii efectuate azi de un grup de cercetători români cu cele mai moderne tehnici, nu numai că au confirmat rezultatele dar au și demonstrat că ele se pot evidenția pe creierul fetal : “Aceste date demonstrează că există o asimetrie anatomică între cele două emisfere. Prin urmare, în majoritatea cazurilor, emisferul dominant este cel stâng, iar emisferul drept este mai sensibil la muzică și se pare că dirijează interpretarea la instrumentele muzicale. Deși fiecare emisfer este abilitat cu funcții independente, funcția cerebrală este integrată în ansamblul ei, iar în acest proces rolul comisurilor interemisferice este esențial.”⁷⁰ În continuare să urmărim schema :

⁷⁰ Petrovanu, I - Păduraru, D. - Zamfir, M. - Stan, C. , *Emisferele cerebrale. Sisteme informaționale*, Ed. Intact, București, 1999, pag. 40.

Emisfer stâng
<ul style="list-style-type: none"> -monopol pentru limbaj -calcul matematic -procesele raționale -funcție analitică -memorie declarativă -legătură directă cu conștiința

Emisfer drept
<ul style="list-style-type: none"> -date nonverbale și intuitive -percepții spațiale tridimensionale -muzica -partea nesintactică a vorbirii: intonație, intensitate -memorie reflexivă -legătură incertă cu conștiința

Această schemă aparține autorilor citatului anterior și clarifică rolul celor două emisfere cerebrale. Să urmărim alte formațiuni nervoase importante în funcționarea mecanismului stresului.

Hipotalamusul se află la baza creierului, sub cele două emisfere cerebrale. El este situat imediat sub o altă structură importantă a creierului anterior, talamusul, care funcționează ca un releu telefonic între măduva spinării și emisferele cerebrale. El este o colecție de centri nervoși specializați, conectați cu alte zone importante din creier și cu glanda hipofiză. Este strâns legat cu sistemul hormonal endocrin și cu sistemul limbic, are conexiuni cu arii ce controlează simțuri, comportamentul și memoria, *emoțiile și stresul*, după cum reiese din tabel (Anexe – planșa II).

Cortexul cerebral (vezi fig. 5), este un strat gros de aproximativ 3 mm de materie cenușie cu aspect cutat, reprezentând suprafața exterioară a creierului. Depliată, ar acoperi o suprafață de 30 de ori mai mare. Între pliuri există câteva șanțuri adânci, care împart fiecare din cele două emisfere ale cortexului în patru zone numite lobi. *Lobul temporal* servește pentru auz și miros, *lobul parietal*

pentru pipăit și gust, *lobul occipital* pentru văz, iar cel *frontal* pentru mișcare, vorbire și gândirea superioară (vezi fig. 9). De aceea, "...cortexul cerebral este locul unde informațiile primite de la cele cinci simțuri sunt analizate și prelucrate. Pe cele două emisfere cerebrale se află localizate ariile corticale primare și cele de asociație (vezi fig. 9 și 10)."⁷¹

Ariile corticale de asociație au un rol important în *mecanismul stresului*, al declanșării stării de alarmă și al autocontrolului organismului în asemenea situații. Iată părerea a patru specialiști români în domeniu :

"Ele cuprind aprox. 2/3 din întinderea cortexului cerebral. Flechsig le-a numit așa, considerând că ele asociază ariile senzoriale cu cele motorii. S-a observat că ele sunt întinse și de aici s-a născut ipoteza că sunt suportul anatomic al celor mai înalte funcții cerebrale cum sunt : gândirea, limbajul, învățarea, memoria, *emoțiile și stresul* (s.n.). Studii moderne au confirmat aceste supoziții. Ele sunt fundamentate de studiul simptomelor din clinica leziunilor corticale, a intervențiilor neurochirurgicale și a experiențelor pe primat. Principalele arii de asociație sunt (vezi fig. 9 - Anexe):

- 1) ale lobului prefrontal
- 2) ale cortexului medio-orbito-frontal
- 3) ale lobului temporal
- 4) ale lobului parieto-temporo-occipital

1) Se extind spre polul frontal al emisferului cerebral și corespund ariilor 9-12 ale lui Brodmann (vezi fig. 9). Ele sunt implicate în planificarea *mișcărilor voluntare și a memoriei de scurtă durată*.

2) Stimularea electrică a cortexului în aceste arii 4-8, (fig 9) produce reacții vegetative caracteristice stării de veghe, *emoții sau stres* :

creșterea tensiunii arteriale, inhibiția peristaltismului intestinal, creșterea cortizolului plasmatic. Lezarea cortexului la cimpanzeu este urmată de depresia

⁷¹ Petrovanu, I.-Păduraru, D.-Zamfir, M.-Stan, C. , *op. cit.*, pag. 29-32.

reactivității emoționale. Scade reactivitatea la durere, în special a componentei sale psiho-afective.

3) Aceste arii 38-42, (fig. 9) sunt implicate în *funcția de memorizare* și în *comportamentul afectiv-emoțional*. Acest comportament a fost studiat de D. Bear în 1979, în urma observațiilor efectuate pe bolnavii diagnosticați cu epilepsie temporală, ceea ce a demonstrat predispoziția structurii pentru dezordinile emoționale. Se notează, de asemenea, o *hiperemotivitate* în epilepsia temporală dreaptă, în cea stângă se întâlnește frecvent o supraevaluare ideatică. Aceste date demonstrează că în viața afectiv-emoțională există o contribuție diferită a celor două emisfere cerebrale.

4) Ariile 1-7, 17-37, (fig. 9) sunt plasate în zona de răspântie dintre lobii parietal, temporal și occipital și sunt arii cu *înalte funcții integrative*, diferențiate în raport cu dominanța emisferică.⁷²

Doctorul A. Atanasiu aduce argumente convingătoare în favoarea temei noastre, axându-și cercetarea înspre domeniul muzical :

"Suprastructura etajată de integrare a muzicii este în special *lobul temporal*. De la lucrările lui Henschen, în 1920, se admite existența unui *centru muzical*, situat la vârful temporal și corespunzând ariei 38 a lui Brodmann (sau ariei T.9 a lui von Economo). Această arie acoperă polul temporal și constituie partea anterioară a T.1-T.3, este limitată îndărăt de ariile 20, 21 și 22 ale lui Brodmann. Acest *centru muzical* are o reprezentare corticală bilaterală. De asemenea, se pare că lobul temporal joacă un rol important în ceea ce se numește *simțul muzical*. Importanța lobului temporal mai poate fi dovedită și cu argumente patologice prin studiul clinic și electroencefalografic, epilepsia temporală se mai numește și epilepsie muzicală.

După acad. B. Krol, pierderea capacității de a executa o compoziție muzicală e legată de lezarea *lobului frontal drept*. În aceste leziuni se observă adesea și deficite de

⁷² *Ibidem*, pag. 40.

expresie muzicală. Amuzia senzorială,⁷³ de exemplu, indică o leziune a *lobului temporal drept*. Afecțiunile acestei regiuni provoacă adeseori halucinații muzicale. Acordând un rol important *emisferului drept* pentru muzicienii instrumentiști și în special pentru cei care cântă la instrumente cu coarde (deoarece mâna lor stângă execută munca cea mai grea), Krol enunță părerea că lobii cerebrali din partea dreaptă au un rol în partea afectivă în interpretarea muzicală."⁷⁴

A. C. Guyton, cercetător la *Philadelphia University*, este de părere că :

"Urechea dreaptă pare să aibă un acces mai bun la emisfera stângă și invers, limbajul fiind mai bine perceput cu urechea dreaptă, atunci când se prezintă bilateral, iar sunetele neverbale (muzica) sunt percepute mai bine cu urechea stângă."⁷⁵

Profesorul universitar dr. Gh. Badiu precizează :

"S-a demonstrat că timpul de percepție pentru două sunete succesive este de 1/100 s, iar cel de apreciere a intensității este de 2/10 s, *ariile de asociație* jucând un rol determinant în acest proces."⁷⁶

Cercetări interesante a întreprins profesorul Th. Alajouanine cu privire la boala compozitorului Maurice Ravel, care în 1932, în timp ce înota, nu a mai știut să-și coordoneze mișcările pentru a reveni singur pe plajă.

"Suferea de o afazie"⁷⁷ Wernicke de intensitate medie, leziunea fiind posterioară, cu dilatație ventriculară, ca în atrofiile cerebrale. Orice tentativă de creație artistică i-a fost imposibilă din acel moment, dar putea să înțeleagă mesajul muzical, să asiste la concerte și să emită critici,

⁷³ Pierderea capacității de a recunoaște diferite elemente ale textului muzical-melodie, ritm, timbru - ca și a capacității de a percepe o piesă muzicală ca un tot unitar.

⁷⁴ Atanasiu, A., *op. cit.*, pag. 33.

⁷⁵ Guyton, A. C., *Structure and function of the nervous system*, Ed. Saunders, Philadelphia, 1986, pag. 211.

⁷⁶ Badiu, Gh.-Papari, A., *Controlul nervos al funcțiilor organismului*, Ed. Andrei Șaguna, Constanța, 1995, pag. 210.

⁷⁷ Tulburare de limbaj în urma afectării ariei senzoriale Wernicke.

deoarece sensibilitatea, judecata și gustul său artistic par să nu fi fost modificate. Lectura muzicală, execuția pianistică, utilizarea semnelor limbajului muzical erau mult mai perturbate decât expresia muzicală."⁷⁸

Actualmente putem observa o tendință de a prezenta specializarea emisferică printr-o dublă ecuație : emisferul stâng = limbaj, emisferul drept = muzică, totuși cercetări recente au pus accentul pe asimetria emisferică în raport cu diverși parametri muzicali de bază : ritm, durată, înălțime etc.

Astfel, H. Gardner susține că :

"Ritmul este o funcțiune a emisferului stâng, în timp ce acordurile țin de emisferul drept, care deține și funcțiile care controlează creativitatea. Totuși acest emisfer nu este în mod necesar mai creator decât cel stâng și nu deține singur acest rol, fapt dovedit de cazurile de artiști atinși de leziuni pe acest emisfer. Cel mult se poate spune că cele două emisfere intervin în creativitate artistică, completându-se pe plan funcțional. *Comportamentul afectiv-emoțional depinde însă de emisferul drept.*"⁷⁹

Urmărind zonele, mai precis *ariile corticale* răspunzătoare de *emoții, trac și stres scenic*, dorim să cităm concluziile la care au ajuns unii cercetători privind lezarea acestor zone, astfel :

"Lezarea segmentului anterior al *lobului prefrontal* (ariile 9-12) duce la tulburări intelectuale, afective, de comportament și vegetative. Lezarea lobului parietal (ariile 1-7) duce la incapacitatea de recunoaștere a unor obiecte. *Lobul temporal* este implicat în funcții importante, cum ar fi percepția auditivă și recunoașterea sunetelor (ariile 22, 41, 42), în comportamentul de apărare, afectiv-emoțional prin componenta sa limbică, iar la nivel cortical determină creșterea presiunii arteriale (aria 38). Lobul

⁷⁸ Alajouanine, Th. , *L'aphasie et le langage pathologique*, Ed. Bailliere, Paris, 1968, pag. 421.

⁷⁹ Gardner, H. , *The shattered mind*, Ed. Vintage Book, New York, 1994, pag. 189.

occipital este specializat în recepția sensibilității vizuale (ariile 17-19)."⁸⁰

După o succintă incursiune în domeniul neuroanatomiei, să parcurgem sumar câteva mecanisme neurofiziologice, care stau la baza producerii emoțiilor și tracului scenic. Astfel vom trece în revistă, cu ajutorul specialiștilor în domeniu, principalele funcții cerebrale complexe care sunt implicate în *mecanismul stresului* (s.n.), în general, iar în cel scenic în mod particular :

- starea de veghe (mecanismul somn-veghe)
- atenția
- memoria
- gândirea
- afectivitatea

Din punct de vedere structural, sistemul nervos este constituit dintr-o imensă rețea neuronală (3×10^{10} neuroni), alcătuind axul cerebro-spinal, după cum arată neurologul Gh. Badiu :

"În condițiile în care asupra organismului acționează în permanență o multitudine de *factori perturbanți* (stimuli stresori), din mediul extern sau intern (în fiecare secundă primim un flux informațional de 10^{11} biți, din care numai 10^7 biți reușesc să ajungă în sistemul nervos), procesele de reglare nervoasă trebuie să determine modalitatea optimă a utilizării energiei. Organismul uman primește 83% din aceste informații prin intermediul văzului, 11% prin auz, 3,5% prin miros, 1,5% prin simțul tactil și 1% prin gust. Pentru a putea recepționa această avalanșă informațională, segmentul receptor al analizatorilor sesizează variații extrem de mici de energie specifică (de ex. urechea 10^{-11} ergi). Informațiile ajung la sistemul nervos central, care elaborează și controlează funcțiile organismului pe cale neuro-humorală. *Somnul* este cel mai eficient mijloc de protecție *antiinformațională* a organismului, starea de insomnie dintr-o singură noapte putând produce intrarea a 460.000 biți în sfera conștiinței. *Sensibilitatea auditivă* (auzul), rivalizează văzul în ceea ce privește culegerea

⁸⁰ Petrovanu, I.-Păduraru, D.-Zamfir, M.-Stan, C , *op. cit.*, pag. 40-46.

informațiilor complexe din mediul înconjurător. Stimulul auditiv este reprezentat de vibrațiile sonore cu frecvențe cuprinse între 16-20.000 de herți, urechea reprezentând cel mai specializat mecanoreceptor cunoscut în natură. Vibrațiile alternative, compresând și rarefiind periodic particulele mediului elastic necesar transmiterii lor, se propagă cu o viteză ce depinde de natura mediului în care are loc propagarea (în aer cu aprox. 344 m/s, iar în apă cu până la 1400-1500 m/s)."⁸¹

Vom urmări în continuare funcțiile cerebrale complexe, pentru a putea înțelege mai bine căile de transmitere și reacțiile la nivelul sistemului nervos central în cazul situațiilor emoționale deosebite, pe cele ale *stresului scenic* în cazul tinerilor interpreți muzicieni. Aflăm din aceeași sursă, adică tratatul de neurofiziologie al dr. Badiu, noțiuni necesare demersului nostru.

Funcțiile cerebrale complexe sunt rezultatul activității globale a *sistemului nervos*, în general, și al *cortexului*, în special. Aceste procese cerebrale complexe sunt incluse în ceea ce se numește activitate nervoasă superioară (ANS). Prin ANS se înțelege activitatea emisferelor cerebrale și a formațiunilor subcorticale subiacente, în vederea elaborării reacțiilor conștiente comportamentale, afective sau ideative adecvate, prin care se asigură interacțiunea organismului cu mediul ambiant. Suportul structural este asigurat de *scoarța cerebrală cât și de formațiunile subcorticale* care intervin în funcțiile complexe, pe baza unei interacțiuni reverberante cu scoarța, care deține totuși rolul determinant. Creierul este organul reglator principal al funcțiilor vitale, al proceselor metabolice și psihice complexe, al relaționării organismului cu mediul extern, în vederea realizării comportamentelor adaptative interne. Activitatea cerebrală complexă umană se poate considera rezultatul a trei componente, intim legate între ele :

- *cognitivă* (gândirea, atenția, orientarea, memoria)
- *afectivă* (afecte, emoții, sentimente, pasiuni)

⁸¹ Badiu, G-Papari, A. , *op. cit.*, pag. 194.

- *volițională* (voință, motivație, ideal, exprimate prin limbaj)

"Aceste procese cerebrale complexe au ca bază explicativă *teoria holistică*, potrivit căreia este necesară participarea, atât a întregului sistem nervos, cât și a structurilor cortico-subcorticale, ale căror mecanisme neurofiziologice sunt incomplet elucidate sau cu multe date contradictorii, fiind mai ușor să afirmi ceea ce nu este, decât să definești exact funcția cerebrală respectivă "– constată dr. Badiu.⁸²

Întrucât nu suntem interesați de fiziologia tuturor proceselor cerebrale complexe, ne vom rezuma a expune doar pe acelea care considerăm a juca un rol în fenomenul *stresului scenic*, de care sunt afectați majoritatea tinerilor muzicieni interpreți, ca și artiștii cu activitate scenică susținută, în general.

Starea de veghe (vigilă) reprezintă fundalul pe care se desfășoară întreaga activitate nervoasă superioară a ființei umane, cunoscută în prezent. Ea este greu de separat de conștiință, ambele presupunând starea organismului "...de a-și da seama de mediu și de sine însuși", după cum afirmă J. Malmejac⁸³. Fiziologul francez G. Morin afirmă că "...starea vigilă este caracterizată printr-o mare capacitate de recepție, analiză și sinteză a informațiilor culese din mediul intern și extern, pe fondul unei reflexivități crescute și al unui comportament volițional, nuanțat afectiv."⁸⁴

Profesorul neurofiziolog Badiu arată că "...rezultatele experimentale și clinice au dovedit că la starea vigilă conștiință participă cu roluri fundamentale nu numai structurile corticale, ci și anumite structuri subcorticale printre care : *formația reticulată* ce acționează ca un filtru, *sistemul activator ascendent* prin componentele endocrine exercitate prin axul talamo-

⁸² *Ibidem*, pag. 335.

⁸³ Malmejac, J. , *Elements of physiology*, Ed. Flammarion, Paris, 1976, pag. 98.

⁸⁴ Morin, G. , *Physiologie du systeme nerveux central*, Ed. Masson, Paris, 1974, pag. 121.

hipofizar sau medulo-suprarenalian în care epinefrina și norepinefrina⁸⁵ determină o stare de *alertă corticală (în emoții sau stres)*, sau *acțiune corticală* directă. O ipoteză care ar putea explica rolul excitațiilor sosite la scoarță ar fi aceea potrivit căreia orice excitație (senzorială sau senzitivă) provoacă fenomenul de blocare corticală, adică dispariția undelor α (ritm de repaus) și apariția pe EEG a undelor β . Scoarța cerebrală, în special *sistemul limbic, hipocampusul și corpul amigdaloid* contribuie la menținerea stării vigile și atenție spre ceva anume.⁸⁶

Dacă starea vigیلă sau conștientă are un rol hotărâtor în mecanismul *stresului*, în afara ei acesta fiind de neconceput, să abordăm rolul *atenției* în urmărirea aceluiaș scop. Cităm în acest sens părerea fiziologului german R. Hassler :

"Atenția se referă la o stare de veghe, în care informația senzorială este selectiv percepută, realizând orientarea și concentrarea activității mintale asupra unor stimuli informaționali."⁸⁷

Caracteristicile principale ale atenției sunt :

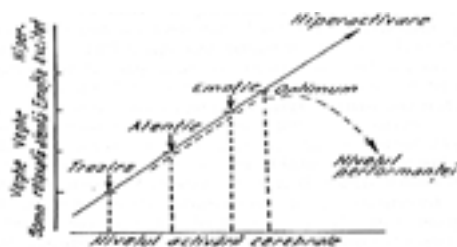
- selectivitatea
- mobilitatea sau flexibilitatea
- direcționarea
- concentrarea
- distribuția
- intensitatea
- stabilitatea sau durabilitatea

Următoarea schemă ne arată cum creșterea activării cerebrale produce efecte favorabile asupra performanței artistice până la un anumit nivel, după care hiperactivarea tulbură comportamentul și scade eficiența.

⁸⁵ Hormoni ai glandei medulo-suprarenale.

⁸⁶ Badiu, G.- Papari, A. , *op. cit.* ,pag. 346.

⁸⁷ *apud* Badiu, Gh., *op. cit.*, pag. 728.

(după Gh. Badiu)

Cunoștințele actuale asupra mecanismelor neurofiziologice ale atenției sunt încă departe de a fi elucidate, tocmai datorită faptului că ea interferează cu majoritatea proceselor cerebrale complexe. Sursele atenției sunt multiple; printre principalele elemente se numără : varietatea stimulilor, motivația, interesul și recompensa.

Profesorul Badiu ne spune că "...*memoria*, ca funcție cerebrală complexă, este strâns legată de *procesul învățării*, în care se obțin noi cunoștințe sau deprinderi și care nu utilizează capacitatea integrală a sistemului nervos în decursul unei vieți. Memoria posedă mecanisme de întipărire, stocare și evocare a materialului selectat din afluxul informațional recepționat. Selectarea și stocarea informațiilor depinde de semnificația acestora și de capacitatea de stocare a creierului, care a fost evaluată teoretic la 3×10^8 biți/s, dar practic este nelimitată, deoarece din totalul fluxului informațional, numai o mică parte ajunge la creier (50 biți/s). Deși memoria presupune o activitate amplă ce cuprinde global cortexul, neputându-se încă face o strictă localizare, totuși anumite zone par a fi mai mult implicate decât altele în acest proces."

⁸⁸

Să ne gândim la tânărul interpret muzician, care nu-și aduce aminte anumite pasaje pe care le are de executat în public, pe scenă, acele *goluri de memorie* (lapsus) foarte stânjenitoare și generatoare de *stres scenic negativ*; astfel vom realiza importanța deosebită a memoriei la muzicieni.

⁸⁸ Badiu, G.-Papari, A. , *op. cit.*, pag. 414.

Profesorul Badiu ne arată în continuare că ... "lobii temporali (cu ariile 20-22, 37-38, 41-42) s-au dovedit a fi cei mai mari depozitari de informații. Regiunea hipocampică pare a fi necesară mai ales în stocarea informației recente. Lezarea regiunilor parietale a fost de asemenea însoțită de tulburări ale memoriei. S-a dovedit de asemenea că emisferul dominant este implicat în memoria verbală, iar emisferul drept în cea spațială și muzicală. Unii cercetători sugerează că hipocampusul și corpul amigdaloid ar participa la memorie prin intermediul formațiunii reticulare. Pe baza datelor clinice și experimentale s-a propus existența unui circuit cortico-subcortical (cunoscut sub numele de *circuitul Papez-1937-*), cu rol important în memorizare dar și în viața emoțională. Sistemul limbic, răspunzător de mecanismul *stresului*, s-a dovedit indispensabil în procesul memorizării, legătura dintre memorie și participarea afectiv-emoțională reieșind din date care atestă influența motivației asupra procesului de memorizare (informațiile cu suport afectiv se rețin mai ușor decât altele)."⁸⁹

Limbaajul nonverbal, cum ar fi râsul sau surâsul, cuprinde procese involuntare și conștiente, cu răsnet tonic asupra întregului organism ; modifică la parametrii optimi constantele biologice, prin control cortical determină o descărcare de hormoni necesari funcționării optime a tuturor aparatelor și sistemelor, curmă teama, melancolia, creează condiții de refacere a organismului la *stările de stres*.

Gândirea reprezintă trăsătura cea mai distinctă și complexă a omului, care trece de la un fenomen subiectiv la unul obiectiv prin activitatea intelectuală sau logică; definirea ei din punct de vedere neurofiziologic rămâne încă dificilă. Gândirea operează prin noțiuni (extrase prin abstractizare), judecăți de valoare (pe baza raționamentelor) și are la bază procesele de analiză, comparație și sinteză. Gândirea se manifestă cu precădere în activitățile creatoare,

⁸⁹ *Ibidem*, pag. 415.

de tip decizional, și în efectuarea unor răspunsuri pe baze reflexe și stereotipe la anumite situații date.

Neurofiziologia nu poate aduce contribuții deosebite la înțelegerea gândirii, proces cerebral complex ce acționează prin intermediul noțiunilor simple sau grupate în asocieri logice, ceea ce complică și mai mult cunoașterea mecanismelor fiziologice. Gândirea nu poate fi explicată ca o emanație sau produs al unui anumit centru, precis delimitat, ci ea este un proces global, rezultatul unei sinteze complexe a tuturor proceselor și activităților cerebrale.

Doctorul psihiatru Papari afirmă că "...deși nesatisfăcătoare ca explicație, neurofiziologia a descris unele mecanisme general-valabile. Astfel, în cursul gândirii dispar undele α de pe EEG, ceea ce denotă accelerarea sau intrarea unor circuite noi față de starea de repaus. Gândirea este componenta principală a creativității în știință și artă."⁹⁰

Nu putem să ne imaginăm un muzician interpret lipsit de această funcție complexă cerebrală - gândirea - ,după cum nu credem că muzicianul poate interpreta o piesă muzicală, fiind lipsit de afectivitate, a doua componentă de bază a funcțiilor cerebrale.

Afectivitatea, această simfonie subiectivă a vieții interioare și a personalității, se realizează prin : dispoziții, emoții, sentimente, afecte și pasiuni. Comportamentul afectiv-emoțional este dominat de un puternic suport motivațional, care îl orientează pe om spre satisfacerea dorințelor spirituale.

Trăirile afectiv-emoționale nu se rezumă doar la manifestări psihice, ci se răsfrâng și asupra funcțiilor somatice și chiar a organelor interne, prin intermediul sistemului nervos vegetativ, talamusului, hipotalamusului, sistemului limbic și cortexului cerebral, ultimul imprimând caracterul conștient și condiționat al acestor trăiri. Datorită interdependenței strânse între aceste trăiri și mecanisme somatice, se acordă *emoțiilor* un rol din ce în ce mai mare în unele boli psiho-somatice.

⁹⁰ *Ibidem*, pag. 469.

Iată părerea doctorului Papari :

"Studiile experimentale și clinice au permis demonstrarea implicării anumitor structuri nervoase corticale și subcorticale în diferitele stări afective, care alcătuiesc *creierul emoțional*, visceral, și mai corect, sistemul limbic."⁹¹

Fiziologul francez G. Morin afirmă că "... sistemul limbic și în special nucleul amigdalian reglează comportarea general-afectivă a individului, influențând simultan manifestările somato-motorii și vegetative, care le condiționează. Stimularea nucleului amigdalian provoacă individului o stare de *frică* puternică, uneori chiar furie."⁹²

Neocortexul constituie zona integrativă superioară, care controlează și subordonează întregul *comportament afectivo-emoțional*. Un rol deosebit revine cortexului prefrontal și temporal, care intervin în procesele emoționale și în modificările vegetative ce le acompaniază.

Cele două emisfere cerebrale par să controleze diferențiat procesele afectiv-emoționale, cea dreaptă fiind prevalentă pentru tristețe și frică, dar și pentru tonul emotiv în vorbire. Cortexul participă direct în *emoții* și mai ales în sentimente. În timpul *stărilor emoționale* s-au înregistrat modificări ale biocurenților cerebrali corticali, ceea ce constituie altă dovadă a participării cortexului la viața afectivă. Stimularea hipocampusului determină o serie de modificări respiratorii și cardiovasculare, precum și mișcări ale feței, membrelor și trunchiului.

Profesorul Badiu susține că "...hipotalamusul exercită o puternică funcție moderatoare asupra comportării emotive individuale, distrugerea sa determinând o *hiperemotivitate*. Rolul său reiese și din legăturile cu sistemul nervos vegetativ, prin intermediul căruia se realizează modificările caracteristice stărilor emoționale."⁹³

În ceea ce privește funcția parasimpaticului în emoții, cunoștințele sunt mai sărace, participarea sa probabilă fiind

⁹¹ *Ibidem*, pag. 428.

⁹² Morin, G. , *op. cit.* , pag. 60.

⁹³ Badiu, G. -Papari, A. , *op. cit.*, pag. 431.

reacțiile inhibitorii. Hipotalamusul își exercită influențele prin căile vegetative descendente, în porțiunile laterale ale formațiunii reticulate, unele zone mezencefalice, precum și prin controlarea eliberării catecolaminelor de către medulosuprarenală și care sunt responsabile de o serie de modificări fiziologice ce însoțesc stările emoționale (tahicardie, hipertensiune, creșterea consumului de oxigen, etc.). Hipotalamusul, fiind cel mai important centru subcortical implicat în controlul sistemului nervos vegetativ, poate fi considerat și un *centru al expresiei emoționale*.

Dintre procesele afective, cel mai bine sunt cunoscute *emoțiile*, care pe lângă manifestările subiective, prezintă importante modificări funcționale descrise anterior. Ipoteza *creierului emoțional*⁹⁴ se bazează pe dovezile ce atestă că sistemul limbic, hipotalamusul și talamusul se află în vârful controlului funcțiilor vegetative, care la rândul lor se află sub controlul cortexului cerebral. Să urmărim zona punctată din fig. 11, (Anexe) pentru a ne da seama de participarea unor structuri importante în controlul comportamentului emotive.

După unii autori⁹⁵ "... *emoția* ia naștere în hipocamp, apoi e transferată spre capacitatea integrativă a cortexului, exercitându-și în final acțiunea asupra sistemului hipocamp-hipotalamic."

Indiferent de teoriile care încearcă explicarea mecanismului neurofiziologic al stărilor afective, excitațiile mediului intern sau extern produc trei categorii de manifestări comportamentale :

- a) pozitive (stenice), de ex. bucurie, plăcere, etc.
- b) negative (astenice), de ex. *trac scenic*, *stres*, *frică*, etc.
- c) indifferente

Am depăși cadrul cercetărilor pe această temă dacă ar trebui să enumerăm multiplele funcții ale tuturor

⁹⁴ Nestianu, V.-Grigheș, E. , *Cercetări electrografice recente în fiziologia scoarței cerebrale*, Ed. Academiei, București, 1959, vol. I, pag. 133.

⁹⁵ Morin, G. , *op. cit.*, pag. 154.

formațiunilor cerebrale. Vera Birkenbihl restrânge această arie astfel :

"Vom contura însă sumar funcțiile *sistemului limbic*, deoarece această formațiune cerebrală *are o importanță covârșitoare în mecanismul stresului*. Sistemul limbic răspunde de :

- conservarea individului și a speciei
- coloritul afectiv
- comportamentul de agresiune-sau-retragere în caz de pericol
- memorie

El reprezintă legătura dintre paleo și neocortex, acționează asupra amândurora și poate transmite excitații de la unul la celălalt prin talamus. Are legături și cu regiunea hipotalamusului, cu ganglionii trunchiului cerebral și cu formațiunea reticulară. Veghează ca un *timonier* asupra proceselor următoare :

Formațiunea reticulată : centrul respirator, regulatorul cardiac, centrul vasomotor, comportamentul vegetativ-afectiv, stimulul de trezire al cortexului.

Talamus : senzații de presiune și durere, sensibilitatea profundă, percepția temperaturii, decodarea semnelor, conexiunea cu cortexul.

Hipotalamus : economia apei din organism, căldura corporală, circulația sanguină, nutriția. El reprezintă centrul de comandă suprem al sistemului nervos vegetativ : simpaticul și parasimpaticul. Parasimpaticul supraveghează odihna, digestia și alte procese autonome, în timp ce simpaticul se activează îndată ce survine o << alarmă >> și blochează instantaneu toate funcțiile parasimpaticului până la trecerea primejdiei."⁹⁶

Orice *gând, idee sau reprezentare* este prelucrată la nivel biologic la fel cu o percepție senzorială, deci *poate fi un stimul stresor*. Să ne imaginăm un tânăr interpret, care înaintea debutului scenic (situație inedită pentru el, adică un posibil *stimul* de stres) se gândește (*cauză*) că publicul ar putea fi ostil (*premisa* a factorului de stres psihologic) și

⁹⁶ Birkenbihl, V., *op. cit.*, pag. 153.

resimte imediat pe plan fiziologic (*efect*) modificări importante (accelerarea respirației, a pulsului etc.).

"Prin urmare, o idee este resimțită ca fiind plăcută sau neplăcută, când excitațiile electrice declanșate trec prin zonele controlate de sistemul limbic " – constată V. Birkenbihl.⁹⁷

Să cităm în continuare dintr-o lucrare a biochimistului și endocrinologului F. Vester :

"Percepția excitației de *dis-stres* acționează prin anumite trasee cerebrale asupra *sistemului neurovegetativ, mai cu seamă asupra nervului simpatic și a glandei hipofize*. Hipofiza secretă un hormon (ACTH), adică hormonul adreno-cortico-tropes, care ajunge tot pe cale sanguină în glandele suprarenale și produce acolo, din aria medulară și din scoartă, revărsarea hormonilor corticoizi, de exemplu *hidrocortizonul*. La scurt timp, acești hormoni se răspândesc în tot corpul, unde produc cele mai diverse efecte : bătăile inimii sunt accelerate, pulsul se întțește, mușchii sunt irigați mai intens, se mobilizează rezervele de lipide și glucide, crește rapiditatea reacțiilor musculare, coagularea sângelui se mărește."⁹⁸

Doctorul neurolog Gh. Badiu explică :

"Centrii vegetativi de comandă se împart în parasimpatici și simpatici. Sistemul parasimpatic are centrul situat la nivelul trunchiului cerebral și al măduvei sacrate, cel simpatic în măduva dorso-lombară. Formațiunea reticulată reprezintă un centru important de integrare și coordonare. Hipotalamusul are o deosebită importanță în integrarea și reglarea funcțiilor vegetative, ce nu cântărește la om mai mult de patru grame. Stimularea sa produce modificări legate de *starea de urgență* (stres) : tahicardie, hipertensiune arterială, hiperglicemie, inhibiția motilității și secreției gastro-intestinale, etc. Prin conexiunile importante cu formațiunea reticulată, talamusul și sistemul limbic

⁹⁷ *Ibidem*, pag. 36.

⁹⁸ Vester, F. , *Phänomen Stress*, Ed. V.A.K., Stuttgart, 1976, pag.49.

intervin în reglarea manifestărilor ce însoțesc stările afectiv-emoționale."⁹⁹

Investigând în profunzime și detaliu efectele și localizarea anatomică a traseelor stimulilor stresori, îl vom cita pe neurofiziologul englez H.J. Campbell :

"*Ariile cerebrale* de mult cunoscute de anumiști, numite *zone de plăcere sau neplăcere* și reprezentând părți din hipotalamus și talamus sunt următoarele : regiunea septală, aria preoptică și *nucleus amygdalae*. De atunci s-au descoperit și alte porțiuni ale creierului, cu aceleași funcții, când sunt stimulate, dar e posibil ca aceste arii să nu reprezinte decât stații pe traseele ce duc acolo."¹⁰⁰

Conform cercetărilor întreprinse de doctorul A. Atanasiu "...printre *structurile nervoase subcorticale*, capabile de a realiza modulații *ale excitației emoțiilor și stresului*, *formația reticulară* este una din cele mai importante. Se știe deja că fibrele acustice au relații cu substanța reticulată și hipotalamusul. Aici ajung fibre din toate căile senzitive și senzoriale centrale. Din această regiune iau naștere o serie întreagă de reflexe endocrine, hipofizare și epifizare, precum și reflexe cu traiect mai scurt sau mai lung, în urma *conexiunilor dintre hipotalamus cu centrul din bulb și măduvă, simpatic și parasimpatic*. În afară de conexiuni la nivelul căii aferente auditive și cea vegetativă, la nivelul substanței reticulate a bulbului, se demonstrează că reflexele vegetative pot modifica starea funcțională a țesuturilor și organelor. Excitații pornite de la acest nivel pot influența terminațiile senzitive ale acestor organe, pot influența scoarța senzitivă respectivă, în același timp în care analizatorul auditiv percepe muzica."¹⁰¹

Cortexul cerebral integrează la cel mai înalt și precis nivel modificările viscerale cu cele somatice. Numeroase cercetări și observații sugerează existența unei reprezentări vegetative la nivel cortical și în special la nivelul lobului

⁹⁹ Badiu, G.-Papari, A. , *op. cit.*, pag.484.

¹⁰⁰ *apud* Badiu, G. , *op. cit.*, pag. 234.

¹⁰¹ Atanasiu, A. , *op. cit.*, pag. 32.

frontal. S-a demonstrat influența sa asupra termoreglării, activității cardio-vasculare, sudorației, salivăției, motilității și secreției gastrice.

Doctorul psihiatru A. Papari susține că "...se poate remarca în general, că aria proiecțiilor vegetative corticale se situează în vecinătatea ariilor care reglează și funcțiile somatice corespunzătoare, în acest fel reușindu-se să se integreze și coordoneze într-un tot unitar, armonios, răspunsurile vieții de relație cu cele vegetative (de ex., secreția sudoripară crește la nivelul palmelor atunci când se atinge un obiect sau în *stările de anxietate și emoționale*), să participe la elaborarea unor programe complexe."¹⁰²

Interrelațiile dintre sistemul nervos și cel imunitar, intuite la sfârșitul secolului XIX, dar apoi ignorate, au fost reactualizate și reconfirmate de o serie de observații epidemiologice.

Fiziopatologul D. E. Alpern constată că "...*stresurile* diminuează limfogeneza și formarea imunoglobulinelor, depresia în aceste cazuri clinice se însoțește și de o scădere a capacității imunitare sau a bolilor alergice. În cadrul sistemului neuro-endocrin, un rol deosebit revine hipotalamusului, glandelor endocrine și receptorilor sistemului imunitar. Dacă interacțiunea glucocorticoizi (ACTH) – sistem imunitar este cea mai veche și cunoscută, recent encefalinele și endorfinele¹⁰³ pot acționa asupra sistemului imunitar și de apărare al organismului în situații de *stres*.

În cazul *stresului*, activitatea crescută a sistemului nervos vegetativ-simpatic este însoțită și de o creștere a catecolaminelor circulante (NE și E).¹⁰⁴ Interrelația sistemului catecolaminergic cu sistemul imunitar este destul de elocventă, deoarece organele limfoide sunt innervate de fibrele simpatice, catecolaminele exercitând probabil efecte inhibitorii asupra acestora. Sistemul

¹⁰² Papari, A.-Badiu, G. , *op. cit.*, pag.487.

¹⁰³ Substanțe de natură proteică, analoage ca acțiune cu morfina, la nivelul sistemului nervos central.

¹⁰⁴ Hormoni ai glandelor medulosuprenale, denumite și adrenalină și noradrenalină sau epinefrină și norepinefrină.

colinergic stimulează activitatea limfocitelor și produce hipertrofia timusului.¹⁰⁵

Fiziologul S. Nicolaidis remarcă :

"*Timusul*, glandă cu efect benefic în autocontrolul *stărilor de stres*, a cărei inervație bogată sugerează un control direct din partea sistemului nervos, deține un rol-cheie în reacțiile imunitare, fiind în legătură cu glanda corticosuprarenală și hipotalamusul, care vor stimula la rândul lor activitatea timusului. Legătura timusului cu sistemul endocrin este de mult recunoscută, în timp ce cu sistemul nervos este de dată mai recentă. În cadrul sistemului imuno-neuro-endocrin există un flux continuu de informații."¹⁰⁶

Profesorul G. Badiu ne explică rolul hipotalamusului, principal coordonator al funcției endocrine :

"*Hipotalamusul*, având o lungime de aproximativ 15 mm și o lățime de circa 13 mm, ocupă un rol-cheie în activitatea neuroendocrină, legând sistemul nervos de glanda hipofizară, fiind un adevărat *creier endocrin*, prin care sistemul nervos central controlează activitatea majorității glandelor endocrine și în special a hipofizei. Sistemul hipotalamo-adenohipofizar constituie axul cel mai important de reglare a sistemului endocrin și de apărare împotriva *stimulilor stresori*."¹⁰⁷

Sperăm că am reușit să arătăm, pe baza datelor oferite de specialiștii din domeniul medical, legătura care există între sistemul nervos – cu substructurile sale anatomice și funcționale – și *fenomenul stresului scenic, al emoțiilor*, care încearcă deopotrivă pe tânărul dar și pe experimentatul interpret muzician, ca o logică a construcției și funcționării organismului omenesc.

Cercetări efectuate pe sportivi și actori, au demonstrat până în prezent că, prin mecanisme-reflex-condiționate, se produc modificări hemo-dinamice și respiratorii la efort încă înainte de efortul propriu-zis, date inexplicabile încă

¹⁰⁵ Alpern, D.E. , *Fiziopatologie*, Ed. Medicală, București, 1996, pag. 120.

¹⁰⁶ apud Badiu, G. – *op. cit.*, pag. 899.

¹⁰⁷ *Ibidem*, pag. 616.

din punct de vedere fiziologic, dar perfect valabile din unghiul psihologic. Putem comunica pe baza datelor prezentate până acum, câteva gânduri concluzive, anume că :

- nu putem vorbi încă de o localizare anatomică a actelor psihice, ci de o condiționare a manifestărilor fiziologice ;
- nu putem explica neuro-anatomic *trăirile emoționale*, ci doar procesele nervoase ce stau la baza lor ;
- nu există un centru neuro-anatomic special pentru o anumită funcție; tulburările care se observă prin lezarea unei anumite regiuni nu se limitează doar la acea zonă ;
- funcția asociativă, de punere în circuit, se realizează în toată scoarța cerebrală ;
- localizarea unei funcții, fie că este vorba de expresie muzicală sau de *trac scenic, stres*, nu se face pe zone izolate, deci nu într-un centru, ci într-un sistem, sau mai bine zis printr-un sistem.

Deoarece suntem convinși de prevalența factorului psihologic asupra celui fiziologic, considerându-l pe acesta ca pe un efect al primului, dorim să prezentăm pentru edificarea celor susținute, un experiment straniu, efectuat în prezența unui corp medical autorizat, condus de dr. Gardiner Murphy, directorul fundației "Menninger" și a *Asociației Americane de Psihiatrie*.

Cităm din cartea cunoscutului indianist român I. Dumitriu-Snagov,¹⁰⁸ martor ocular al acestui eveniment demonstrativ yoghin :

"Eroul demonstrației este yoghistul indian Satyamurti, în vârstă de 60 de ani, care, în fața unui numeros public medical și a jurnaliștilor de la prestigioasa revistă << American Heart Journal >> (revistă americană de cardiologie), a făcut o convingătoare demonstrație a posibilităților de influențare voluntară a forțelor psihice, a

¹⁰⁸ Dumitriu-Snagov, I. , *India*, Ed. Sport-Turism, București, 1978, pag. 60.

tuturor funcțiilor viscerale și în special a celor ce țin de motorul central al organismului uman, inima.

Satyamurti a fost îngropat de viu într-o groapă de un metru și jumătate adâncime, după cum precizează protocolul experienței, săpată chiar în curtea institutului patronat de *Asociația Americană de Psihiatrie*, care și-a asumat și responsabilitățile pe care le incumbă un asemenea original studiu. Groapa a fost acoperită cu pământ, iar la suprafață cu un strat de cărămizi consolidate cu mortar.

Cel supus experimentării, îmbrăcat într-o sumară cămașă din bumbac, a stat în acea groapă timp de șapte zile, interval în care, grație unor moderne mijloace de investigație clinică (electrocardiografie, electroencefalografie, pneumografie, etc.), adaptate particularităților experimentului, au fost ținute sub o minuțioasă și precisă observație diverse funcții ale organismului și, în special, cele ce țin de fiziologia inimii, encefalului și plămânilor.

Iată, de exemplu, ce au arătat aceste observații în ceea ce privește funcționalitatea inimii : după ce bătăile acesteia au crescut considerabil în prima zi de la îngropare, ajungând până la cifra incredibilă de 240 pe minut, ceea ce marca o veritabilă tahicardie sinuzală, același ritm, dominat voluntar de yoghin, a scăzut progresiv, desigur datorită adaptării la lipsa acută de oxigen, pentru ca, într-a 29-a oră de la începutul experimentului, să apară traseul electrocardiografic zero, echivalent cu starea de moarte clinică.

Spre stupefarea medicilor care erau de față, activitatea cardiacă, întreruptă total timp de șase zile, a fost reluată cu o jumătate de oră înainte de expirarea ultimei zile de experimentare (fapt confirmat de traseul electrocardiografic), pentru ca în prima zi de la dezgropare, inima yoghinului să reintre progresiv și plenar în parametrii normali de funcționare. Termometrul indica în momentul dezgropării 34,8° C, valoare mult sub cea normală, în timp ce măsurarea greutateii corporale indica un deficit de 4,5 kg."

Prin această fenomenală demonstrație, pozițiile științei referitoare la posibilitatea supraviețuirii organismului în condiții de lipsă totală de oxigen, au fost aparent șubrezite.

Totul pare, în esență, a se datora inepuizabilelor și încă insuficient cunoscutele potențe și influențe ale *psihicului uman* asupra corpului, respectiv asupra *fizicului și fiziologicului*.

Natura trăirilor emoționale ale tânărului interpret muzician

“Rațiunea umană nu poate cunoaște esența lumii,
decât prin emoția oferită de muzică”

A. Schopenhauer

Trac - " Iată cele patru litere ale unui rău de temut "¹⁰⁹ - astfel se exprimă Marguerite Long. Termenul provine din limba franceză și desemnează "...o stare emotivă, de care sunt cuprinse unele persoane în momentul apariției lor în fața publicului ; "- specifică dicționarele lingvistice ¹¹⁰.

În literatura de specialitate (medicală, psihologică, artistică, sportivă), tracul are numeroase definiții, în funcție de domeniul de activitate. Vom încerca să enumerăm câteva, amintind totodată și unele cercetări științifice și rezultate obținute, cu privire la fenomenul tracului, în artă.

În medicină, tracul este asociat cu stresul și emoțiile. Cercetările în domeniu se bazează strict pe reacțiile fiziologice ale organismului uman, în raport cu stimulii provocatori și constituția anatomică, ce stă la baza acestor procese.

Fenomenul tracului scenic se manifestă de obicei printre artiști, înaintea, în timpul și după o apariție scenică, dar și la oratori, sportivi de performanță, medici chirurgi, stomatologi, etc. Intensitatea sa diferă de la persoană la persoană, nefiind scutiți de aceasta nici începătorii, nici amatorii, cu atât mai puțin profesioniștii.

Termenul *stress* , de origine anglo-saxonă, desemnează o supra-solicitare sau constrângere. În sens

¹⁰⁹ M. Long, *La pian cu Gabriel Fauré*, Ed. Muzicală, București, 1970, p. 82.

¹¹⁰ xxx *Dicționar Enciclopedic și Explicativ al Limbii Române* , Ed. Academiei, București, 1999.

biologic, se folosește pentru semnalarea stării de alarmă a organismului, provocată de variați factori nocivi. Conform teoriei, toate stările alarmante provoacă întotdeauna aceeași reacție de apărare, indiferent de natura factorului stresant. Tracul este privit ca reacție negativă a stării de emoție și în funcție de emotivitatea fiecărui individ, supus stării de stres și anxietate.

Emoția (lat. *emotio, motus*) este reacția la starea de emotivitate a individului. Proces afectiv de durată limitată, cu o trăire intensă și o puternică angajare neuro-vegetativă, poate fi plăcut (stenic)¹¹¹ sau neplăcut (astenic).

Emotivitatea este o trăire particulară, intensă, a unei persoane, apărută sub acțiunea unor excitanți (externi sau interni) puternici și exteriorizată prin reacții neuro-vegetative : transpirație, paloare, roșeață, intensificarea ritmului cardiac și respirator. “ Cinci semne principale pun în evidență stabilirea stării de emotivitate :

- 1) exagerarea reflexelor cutanate, pupilare ;
- 2) dezechilibrul reacțiilor vaso-motorii și secretorii (hiper-sudații, senzații de frig-cald, variații ale secreției gastrice, lacrimale) ;
- 3) spasme ale mușchilor netezi (constricția faringelui, nod în gât, greață, spasme gastrice sau intestinale) ;
- 4) hiperestezie sensibilă și senzorială (vivacitate și varietate a expresiilor mimice) ;
- 5) tremurături ale mușchilor striati (frisoane, clănțănit de dinți, aritmii cardiace, bălbăială)”
– constată Ghe. Badiu¹¹²

Emoția este o stare globală și intensă, de scurtă durată, la o situație de stimul. Deși există numeroase cercetări medicale privind emoțiile, natura și modul de acțiune și funcționare a acestora, rămân ipotetice.

Frica sau teama, tangente ale fenomenului denumit trac scenic, în domeniul artistic, sunt caracterizate astfel:

¹¹¹ Proces care mărește, întărește forțele biologice și psihice provocate de sistemul nervos și glandele endocrine.

¹¹² Badiu Ghe., Papari A., *op. cit.*, p. 186.

"Teama este o emoție intensă, provocată de o amenințare identificată, care implică o senzație de tensiune neplăcută, un impuls și diverse reacții fiziologice, precum accelerarea bătăilor inimii, încordarea mușchilor și în general, mobilizarea organismului pentru fugă sau luptă." – conform A. Longman.¹¹³

Teama este un răspuns emoțional la un semnal de avertisment, apărut atunci când ne găsim într-o situație pe care o percepem ca fiind periculoasă. Ea este considerată pozitivă, atunci când ne împiedică să ne facem rău fizic. Dacă ne găsim într-o situație de nesiguranță fizică, teama poate să-și piardă aspectul pozitiv și să devină o forță negativă (cazul tracului, de exemplu).

Trăirea fricii la o anumită intensitate ne afectează la nivel fizic; astfel se produce mai multă adrenalină, glucoza se scurge în circuitul sanguin, ceea ce ar trebui să ne sprijine trupul în acțiune. Acesta reprezintă vechiul răspuns, de pe vremea oamenilor cavelor, care aveau nevoie de surplus energetic pentru a face față pericolelor existente atunci, ce le periclita viața.

Astăzi, un asemenea răspuns nu-i potrivit și nu avem ocazia sau nu putem să folosim energia suplimentară, furnizată automat de trup. Drept urmare, energia este împrăștiată în interiorul trupului, producând bătăi accelerate ale inimii și un simțământ de disconfort fizic și mental, cunoscut și sub denumirea de stres.

"Când o persoană trăiește situații stresante în mod regulat și nu-i în stare să le rezolve (în cazul tracului scenic), trupul este expus la o supraîncărcare cu adrenalină și devine neechilibrat chimic" – spune dr. Badiu Ghe.¹¹⁴

Această legătură dintre boală și stresul emoțional a fost evidențiată de studii publicate în America. Janice și Ronald Kiecolt Glaser, de la Universitatea Ohio, au făcut cercetări de pionierat în domeniul *psiho-neuro-*

¹¹³ Longman A., *Dicționar de psihologie și psihiatrie*, Ed. Academiei, București, 1976, p. 344.

¹¹⁴ Badiu Ghe., Papari A., *op. cit.*, p. 187.

*imunologiei*¹¹⁵. În timpul perioadelor de stres, corpul produce cantități mari dintr-un steroid¹¹⁶ numit cortizol. Sistemul imunitar slăbește, iar individul se îmbolnăvește mai ușor decât atunci când se află în echilibru emoțional.

Apar și situații în care teama poate să clatine echilibrul psihic al individului atât de mult, încât acesta nu mai poate acționa. În cazul tracului, de exemplu, individul este confuz, agitat fără încetare, nu mai reușește să ia decizii, poate fi plângăcios sau agresiv, își pierde controlul de sine iar în cazuri severe, se ajunge la o prăbușire nervoasă.

Procesele conștiente ne ajută să luăm decizii cotidiene pe baze logice, în timp ce subconștientul este sediul intuițiilor, ideilor, atitudinilor, obișnuințelor, al imaginii despre sine și al unui șir întreg de emoții. Se presupune că "...minte conștientă ocupă doar 5%, iar subconștientul 95% ;"- afirmă V. Peiffer.¹¹⁷

Creierul uman este cel mai mare consumator de oxigen al organismului, conform teoriilor fiziologice moderne. Subconștientul funcționează ca un pilot automat. Răspunsurile lui sunt declanșate de îndată ce apare un stimul. Acțiunile involuntare ale trupului sunt parte din *sistemul nervos simpatic*. Acesta este responsabil pentru procese, precum ajustarea pupilelor la schimbări ale intensității luminoase, constricția sau dilatarea glandelor sudoripare ale pielii la senzații de frig sau cald, reglarea ritmului cardiac în funcție de somn sau veghe, ca să numim doar o parte dintre ele.

Toate aceste acțiuni ale trupului sunt legate direct de starea emoțională, iar la orice modificare a echilibrului emoțional, oricât de ușoară, mecanismul fin echilibrat al chimiei sângelui se modifică. Singurul lucru pe care îl putem măsura științific va fi răspunsul fizic al organismului la anumiți stimuli.

¹¹⁵ Termen ce definește studiul modului în care factorii psihologici afectează sistemul imunitar.

¹¹⁶ Hormon eliberat de glandele suprarenale în sânge.

¹¹⁷ Vera Peiffer, *Îndepărtează frica*, Ed. Teora, București, 1999, p. 39.

Cuvântul *anxietate* (*lat. anxius*) înseamnă agitație sau tristețe și denotă o stare persistentă de teamă. Medicina definește anxietatea ca pe o stare de neliniște, mai mult sau mai puțin conștientă, ce produce o puternică tensiune interioară neplăcută și manifestată prin nesiguranță, neliniște și un adevărat șir de tulburări neuro-vegetative ca : dispnee,¹¹⁸ transpirație, paloare, tahicardie, etc. Ea se întâlnește în situații de stres puternic, dar și în anumite boli psihice, iar în angina pectorală anxietatea poate determina o teamă exagerată față de moarte. Profesioniștii din domeniul sănătății când vorbesc despre anxietate se referă la un grup de probleme, cum ar fi fobiile, obsesiile sau îngrijorările. Psihologii înclină să considere anxietatea drept o reacție emoțională normală, ceea ce în ultimă instanță ar fi folositor. Spre exemplu, un tânăr interpret, îngrijorat de starea sa emotivă, va fi mai precaut cu pregătirea și prezența sa scenică.

Teama de eșec este un amestec de îngrijorare și anxietate și este legată de momente în care trebuie să demonstrăm îndemănare sau cunoștințe într-o situație oficială; aceasta include examene și teste, interviuri, vorbitul în public, activități artistice. În toate aceste cazuri, suntem conștienți că o serie de oameni ne urmăresc și ne evaluează performanțele, cu bunăvoință sau altfel. Oricine va recunoaște că susținerea unui examen sau a unui test de aptitudini provoacă nervozitate. Unii oameni sunt afectați mai mult ca alții, dar fiecare este afectat într-un fel. Același lucru este valabil pentru vorbitul în public sau interpretarea artistică pe scenă. Faptul că ne plasăm de bunăvoie într-o poziție, în care ne aflăm în centrul atenției și ca urmare ne expunem criticii, poate produce o mare anxietate. Teama de eșec coincide, de obicei, cu o lipsă de încredere în sine.

Cuvântul *frustrare* (*lat. frustra = zadarnic*), descrie starea afectivă rezultată în urma unei împrejurări de a împiedica organismul să-și satisfacă unele necesități, la care acesta răspunde prin agresiune sau retragere. Cu cât energiile puse la dispoziția organismului pentru

¹¹⁸ Oprirea temporară a respirației.

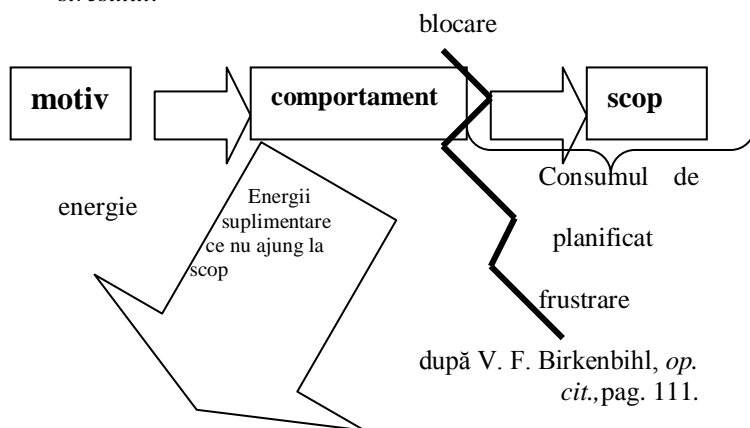
îndeplinirea unui scop sunt mai mari, cu atât mai intensă este nevoia de satisfacere, cu atât mai violentă este reacția de stres. Aceste energii reprezintă partea negativă a stresului (disstres) și se pot acumula creând blocaje, dacă nu sunt combătute la timp. Ca urmare, se pot observa sentimente produse prin activarea zonelor de neplăcere ale sistemului limbic : teamă, ciudă, furie, etc.; o formă atenuată este dezamăgirea. Descărcarea energiilor prin sentimente negative este de obicei mult prea neînsemnată pentru a elimina disstresul, de aceea se impune evacuarea lor înainte să intoxice organismul.

Prima posibilitate o constituie agresiunea directă, prin care e combătută persoana sau situația care a produs frustrarea.

A doua posibilitate este aceea a transferului agresivității înspre o persoană sau situație care nu are nimic în comun cu provocarea frustrării.

A treia posibilitate ar fi sublimarea energiilor acumulate, ce pot fi deviate spre o activitate artistică sau spirituală (conform teoriei lui Freud).

Ultima posibilitate rămâne autodistrugerea, dacă primele trei variante nu pot fi realizate. Energiile negative se întorc în mod distructiv asupra propriului organism, provocând de cele mai multe ori tumori sau alte afecțiuni fizice grave, chiar ireversibile, așa-numitele *boli ale stresului*.

Tracul scenic este partea nocivă a "ghearei" din noi, denumită stres. Câștigând în accepția medicală noi sensuri, cuvântul stres este greu traductibil în alte limbi, motiv pentru care acestea, inclusiv limba română, l-au însușit ca atare.

Prin *stres*, medicina desemnează orice stare de tensiune creată de agresiune, provenind din mediul extern sau intern, față de care organismul se apără pe calea unor reacții de adaptare, solicitând în acest scop *axul hipotalamo-hipofizo-suprarenalian*. După cum indică numele, "... acest ax este format din *hipotalamus* (formațiune anatomică deosebit de importantă, situată în porțiunea bazală a creierului) la care se adaugă, ca elemente la fel de importante, *glanda hipofiză și glandele suprarenale*."¹¹⁹

Intrat în vorbirea curentă doar de aproximativ trei decenii, termenul medical *stres* a fost introdus și definit încă din 1925 de doctorul Hans Selye, celebrul savant, profesor de renume mondial (Universitatea din Montreal, Canada), care demonstrează pe cale experimentală, că "...la originea bolilor stă stresul, în enorma varietate sub care acesta se prezintă."¹²⁰ În optica lui, prin stres trebuie să înțelegem reacția organismului la efortul de adaptare și nu situația care cauzează emoția. Această reacție se dezvoltă, în aceeași optică, în trei etape - și anume :

Mai întâi survine o așa-numită *reacție de alarmă*, constând în mobilizarea întregului organism. În această etapă, inima bate mai repede decât de obicei, respirația se accelerează etc.

Cea de-a doua etapă este de *rezistență*, în timpul căreia persoana în cauză se adaptează agentului stresant.

Dacă această etapă durează dincolo de anumite limite, energia de rezistență se epuizează și astfel subiectul intră automat în cea de-a treia etapă, aceea de *epuizare*. De

¹¹⁹ Badiu Ghe., Papari A., *op. cit.*, p. 190.

¹²⁰ Hans Selye, *De la vis la descoperire*, Ed. Medicală, București, 1968, p. 68.

reținut faptul, nu lipsit de importanță, că toate aceste etape se includ în ceea ce cunoaștem sub termenul general de *sindrom de adaptare*, sau *sindrom Selye*. Este bine de știut, că nu întotdeauna stresul trebuie evitat, întrucât, în anumite condiții el exercită efecte benefice asupra organismului, dominându-l și stimulându-l. Numai când acțiunea lui este foarte intensă și în special îndelungată, ea devine automat nocivă.

Tipuri de stres :

În principiu, există trei categorii de oameni - cei care se simt bine dacă au un stil de viață stresant (*stres pozitiv*), cei care nu se descurcă decât cu un stil de viață liniștit (*stres negativ*) și cei care sunt în stare să se adapteze perfect, atât la stres cât și în lipsa lui (*stres bivalent*).

Pentru artiști, din păcate, se aplică doar primele două categorii. Avantajați sunt cei din prima categorie, care pot să-și stăpânească emoțiile și să fie astfel mai convingători pe scenă față de cei din cea de-a doua categorie, care de obicei au un randament scăzut. În absența acestuia, presupunând că există și astfel de artiști, de care noi încă nu am auzit, influențarea și transmiterea afectivă pentru artist și public ar fi blocată.

Multiplele modificări organice, care au loc pe planul anatomo-fiziologic în stări de emoții, stres, trac, sunt determinate de excitarea sistemului nervos vegetativ, în primul rând a celui *simpatic*. O particularitate fiziologică a nervului simpatic o constituie caracterul difuz al activității sale.

“Modificările cele mai frecvente, survenite în urma excitării sale sunt numeroase : dilatarea pupilei, accelerarea ritmului cardiac, creșterea presiunii sanguine, contracția și dilatarea vaselor sanguine, inhibarea mișcărilor peristaltice ale stomacului, secreția intensă a glandelor sudoripare și inhibiția celor salivare. Între alte reacții, are loc și o descărcare masivă de adrenalină în sânge, un hormon, care are efecte asemănătoare cu cele provocate de stimularea simpaticului, întărește și prelungește funcția acestuia, mai ales privind accelerarea ritmului cardiac și al intensificării

funcției glucogenice a ficatului.”- după cum ne spune A. Papari.¹²¹

Funcția *parasimpaticului* în situații de stres puternic, generator de trac scenic, este mai puțin cunoscută ; se pare că acest segment al sistemului nervos vegetativ participă în reacțiile inhibitive. O excitație puternică a sa provoacă adeseori o inhibiție psihică – o frână pentru gândire – ce face imposibil efortul mental susținut; activitatea psihomotorie și voluntară este diminuată. După cum susține V. Peiffer :

“Această stare se întâlnește, cu grade diferite de manifestare, la subiecții emotivi (în situații de examen, de exemplu), la psihastenici și la melancolici.”¹²²

În *stresul acut*, cum este cazul tracului scenic, sunt soliciitate brutal, pe termen scurt, două sisteme endocrine : sistemul catecolaminergic adrenal și axa hipofizo-corticosuprarenală. Răspunsul, în stresul acut, se traduce prin reacții cardio-vasculare și metabolice.

“Efectele metabolice ale catecolaminelor – afirmă A.I. Baba și R. Giurgea – sunt de tip ergotrop, determinând creșterea producerii de energie prin mobilizarea substanțelor nutritive, activând glicogenoliza hepatică, glicoliza musculară, lipoliza, proteoliza, pe baza lactatului, glicerolului și aminoacizilor, cu creșterea producției de uree.”¹²³

Studiile experimentale au dovedit că există două căi principale, prin care se realizează răspunsul la stres. Calea neurohormonală este formată din mecanisme cu posibilități de autoreglare. Scoarța cerebrală, prin sensorii ei, primește și selectează informațiile, apoi le transmite hipotalamusului, unde va avea loc comutarea influxului nervos în reacție hormonală, ce se transmite hipofizei și suprarenalei, iar prin circuitul sanguin, întregului organism. A doua cale de transmitere a răspunsului la stres, se

¹²¹ Badiu, Ghe., Papari, A., *op. cit.*, p.211.

¹²² Peiffer V., *op. cit.*, p. 80.

¹²³ Baba, A.I., Giurgea, R., *Stresul , adaptare și patologie*, , Ed. Academiei, București, 1993, p.16-17.

realizează prin intermediul catecolaminelor, eliberate sub influența descărcărilor de acetilcolină, de către terminațiile nervilor vegetativi și de către medulosuprarenală. “O delimitare netă între aceste două căi nu se poate face;” – constată autorii mai sus menționați.¹²⁴

Medicii au constatat, de asemenea, că zâmbetul relaxează mușchii faciali și se reflectă favorabil asupra scoarței cerebrale. Funcțiile motorii ale mușchilor faciali ocupă mai mult de o treime din suprafața scoarței cerebrale, astfel încât relaxarea prin zâmbet realizează deconectarea din stări de încordare nervoasă ; tocmai această suprafață corticală influențează prin iradiere și zonele vecine.

“Cascadele de râs sonor decontractează mușchii respiratori, mai ales diafragma și mușchii abdomenului, iar odată cu aceștia și cei ai spatelui;” – susțin autorii mai sus amintiți.¹²⁵

Din punct de vedere energetic este interesant să aflăm că : “...aura energetică umană se contractă sau se dilată și în funcție de influențele mediului ambiant. În cazurile de boală, *frică, șoc sau trac emoțional* (s.n.), ea se strânge în jurul corpului și se extinde în situații favorabile.” – susțin soții Manolea.¹²⁶ Autorii atrag atenția că în situațiile menționate, chiar și culorile ce compun aura energetică se modifică. Astfel, ei susțin că diferitele culori reflectă atitudini, reacții și tipuri de energii diferite. Culorile fundamentale indică fondul sufletesc al persoanei, tentele pastelate arată gradul de spiritualitate, cele apropiate de corpul fizic reflectă starea și energiile fizice, cele exterioare reflectă energiile emoționale, mentale și spirituale.

După o succintă prezentare a cauzelor și modificărilor fiziologice, ce declanșează conform cercetărilor medicale, stresul, emoția și tracul scenic, după ce am enumerat centre importante, care au întreprins cercetări științifice pe această temă, cunoscute de noi până

¹²⁴ *Ibidem*, p. 20.

¹²⁵ Badiu Ghe., Papari A., *op. cit.* , p. 344.

¹²⁶ D.&A. Manolea, *op. cit.*, pag.141.

în prezent, vom încerca să abordăm acest subiect prin prisma cauzelor și modificărilor psihologice, ce intervin în actul de re-creare și interpretare pe scenă.

Actul de creație se caracterizează prin interiorizare și autocontrol, însoțit de starea specifică de sensibilitate neuro-senzorială. Artistul interpret sau creatorul artist, aflat în lumina rampei, este un *emițător*, chiar dacă stă mut în fața publicului *receptor*, sau transmite vibrații sonore. Ce înseamnă a depăși scena ? Fără îndoială și această forță, care subjugă auditorii, care transmite un mare circuit de corespondențe psihice, de *unde* umane, făcându-l pe *emițător* , adică pe artist, stăpânul tuturor energiilor din jurul lui. Contactul se realizează deplin doar cu condiția ca cei doi, adică *emițătorul și receptorul* să fie acordați pe aceeași *frecvență* sufletească.

“Testările moderne ne dovedesc că încordarea fizică și psihică, dezordinea interioară, dezechilibrează și diminuează potențialele bioenergetice umane.” – susține E. Fresnel.¹²⁷

"Ce înseamnă tracul scenic, decât copleșitorul șoc, venind dinspre zecile sau sutele de *emițători* din sala de spectacol, sau din partea unui singur personaj nedorit, prezent în rândul întâi;" - arată aceeași autoare.¹²⁸

Prin această autosugestie negativă, corpul artistului filtrează în sens invers toate substanțele metabolice, care intră în acțiune prin intermediul psihicului. Pentru prevenirea tracului și a capacității de concentrare, unii interpreți obișnuiesc perfectă curățire fizică de cel mai mic reziduu sau toxine și deconectarea mentală, care ar fi diminuat capacitatea de creștere a *bio-magnetismului* personal, acea forță hipnotică ce se interpune ca o adevărată platoșă, în calea *șocului energetic*, venit dinspre public.

Expresivitatea artistică, scenică, și trăirea adâncă, alerta ideilor pasionante, toate aspectele muncii cu imaginația, pot produce un șir de dereglări impresionante. Oprirea involuntară a respirației în starea de profundă

¹²⁷ Edith Fresnel, *Le trac* , Ed. Solal, Paris, 1999, p. 181.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 182.

concentrare intelectuală, spasmele și obstrucțiile trecătoare în diverse zone ale organismului, modificările chimismului sanguin prin încordare psihică, dereglările endocrine, sunt o parte din tulburările fiziologice care însoțesc stările psihice de încordare nervoasă, pe scenă. Crampa musculară a mâinii dirijorului sau a instrumentistului, parezele trecătoare sau cronice ale corzilor vocale ale cântăreților, parezele faciale și tulburări ale glandelor gâtului la suflători, anxietatea nemotivată însoțită de răceala mâinilor sau încheștarea maxilarelor, incapacitatea dominării tracului ca manifestare a efortului creației, micșorează randamentul profesional și longevitatea artistică.

Conform dicționarilor de psihologie,¹²⁹ *tracul emoțional* este descris ca o stare de încordare intensă și acută, însoțită de teamă, resimțită de o persoană care se află în așteptarea unui eveniment inedit, necunoscut, dar de o anumită semnificație pentru ea. Se poate manifesta prin blocaj psihic și comportamental, inhibiție sau agitație psiho-motorie.

Tracul emoțional apare la copil înaintea ascultării la lecție, înainte de un concurs, sau într-o măsură mult mai importantă când apare în fața publicului. Trăirea și reacția emoțională de acest tip este puternică, difuză, generalizată, și se poate realiza la un nivel ceva mai redus de conștiință. Tracul emoțional este însoțit de impresia subiectivă că "nu mai știu nimic", că "nu mai stăpânesc ceea ce am învățat," de nesiguranță de sine. Inhibiția care se instalează este superficială și temporară, fiindcă după puțin timp de la începerea activității, capacitățile intelectuale redevin spontane și disponibile. Tracul apare mai frecvent la persoanele hiperemotive sau timide.¹³⁰ De asemenea, se

¹²⁹ xxx *Dicționar enciclopedic de psihologie*, Universitatea București, 1979, vol. 3, p. 285.

¹³⁰ (lat. *timidus*=temere), stare psihică sau însușire personală, manifestată prin sfială, jenă, tăcere și dificultate în exprimare, tulburări vaso-motorii ale feței, roșeață, tremurul mâinilor, bălăială și stân-găcii. Le Senne, clasează timidul printre sentimentali și desemnează două categorii de timiditate: normală, adică dobândită sau constitutivă, și profesională (tracul actorului, interpretului muzician, oratorului, etc).

poate instala, în cazul când persoana se subestimează. Este frecvent la persoanele care se produc în public (teatru, balet, muzică, sport, etc.).

“Psihologii francezi desemnează tracul ca o perturbare emoțională, resimțită în momentul manifestării în fața unui grup.” – afirmă N. Sillamy.¹³¹

Comportamentul deprins (fie că este vorba de cel al unui actor pe scenă, sau de acela al studentului în fața examinerilor săi) este brusc stins, uitat ; ceea ce a fost învățat, pare șters, dar nu este vorba decât de o inhibiție temporară, fiindcă după un anumit timp, ceea ce s-a dobândit anterior redevine în mod spontan disponibil. Tracul este manifestarea unei emotivități exagerate și a anxietății.

Emotivitatea este aptitudinea de a reacționa la evenimente, implicând emoțiile. Individul emotiv este impresionabil, el vibrează pentru orice lucru, pare susceptibil și vulnerabil, fără să fie însă inadaptat. Când nu este exagerată, emotivitatea este normală și utilă, fiindcă determină un comportament adaptat la situație. Ea poate fi constituțională sau dobândită.

“Caracterologii consideră emotivitatea ca pe una din cele trei proprietăți fundamentale ale caracterului, celelalte două fiind activitatea și modul de a reacționa la evenimente.” – susține N. Sillamy.¹³²

Anxietatea este considerată de psihologi ca stare afectivă neconfortabilă, de tulburare difuză, vagă, însoțită de un sentiment de insecuritate, aparent fără motive obiective. Adeseori folosită ca sinonim pentru angoasă, ea se diferențiază de aceasta prin absența modificărilor fiziologice, care nu lipsesc niciodată în angoasă (neliniște extremă, frică irațională).

Mai multe școli încearcă să explice geneza anxietății, după pozițiile lor doctrinale. Pentru teoreticienii învățării, această stare ar fi o reacție condiționată de teamă, o tendință dobândită. După psihanaliști, dimpotrivă, ea s-ar

¹³¹ Norbert, Sillamy, *op. cit.*, p. 287.

¹³² *Ibidem*, p. 289.

explica prin frustrarea libidoului (energia motrice a instinctelor de viață, cu o importanță fundamentală în conduitele umane, pe care le condiționează în mare parte) și interdicțiile supraeului (ansamblu de interdicții morale).

“Anxietatea ar fi un semnal de pericol adresat eului, adică personalității conștiente, care prevenit astfel, poate răspunde prin măsuri adecvate sau mobilizându-și mecanismele de apărare.” – spune autorul mai sus menționat.¹³³

Termenul *stress*, în psihologie, este folosit în dublă accepțiune :

- pentru condiții neprielnice, vătămătoare, agresive, cărora individul trebuie să le facă față ;
- pentru desemnarea stării în care se află organismul supus agentului stresor .

Fenomen psihologic individual, stresul este dependent de posibilitățile reacționale, de semnificația pe care o acordă agentului stresant. El poate fi de mai multe feluri :

- psihic (sfera emoțională a psihicului)
- psiho-fiziologic (întregul organism)
- psiho-social (conviețuirea în grup)
- psiho-cultural (încălcarea unor obiceiuri și tradiții socio-culturale)
- psihologia maselor (războaie, catastrofe naturale)
- psiho-profesional (artă, aviație, sporturi extreme).

Față de stresul fiziologic, cu toate modificările ce-l însoțesc, stresul psihologic cuprinde o realitate mult mai complexă, ale cărei aspecte psihice trebuiesc cercetate cu mijloace de investigare speciale și pe baza unei terminologii adecvate.

Shannon și Isabell,¹³⁴ doi psihologi cercetători americani, au făcut un experiment prin care au demonstrat, că se pot produce reacții ale stresului fiziologic, pe baza unor procese pur psihologice. Unor subiecți care urmau un tratament stomatologic, li s-au făcut injecții, fiind lăsați

¹³³ N. Sillamy, *op. cit.*, p.291.

¹³⁴ I. L. Shannon, G. M. Isabell, *Stress in dental patients*, Technical Report, Texas, May, 1963.

apoi, în alte cazuri, să aștepte injecția, fără ca țesutul să fie atins. Cercetătorii au putut constata, prin măsurarea hidro cortizonului din sânge, că din pura anticipare a durerii, provocată anterior de injecție, au rezultat reacții specifice stresului fiziologic. Fenomenele de stres și frustrație¹³⁵ sunt dependente de personalitatea subiectului.

Tracul scenic, conform definiției din psihologia generală,¹³⁶ este o trăire afectivă intensă, care reflectă relația între subiect (actor, orator, interpret) și obiectul care a provocat-o (public), în care obiectul nu are o valoare emoțională în sine (adică nu este sursă de trac pentru toți subiecții). Relația dintre subiect și obiectul care-i provoacă o trăire afectivă, este determinată de mai mulți factori :

- satisfacerea unei trebuințe (biologice sau spirituale)
- a unui interes (concepția despre viață)
- trăsături de caracter și temperamentale (nivel de personalitate).

Pentru unii psihologi (P. Janet), *emoția*, prin starea difuză de agitație, care o caracterizează, este dezorganizatoare. Teoria opusă (W. B. Cannon), consideră că emoția este un ansamblu de reacții cu caracter adaptativ, este organizatoare și mobilizatoare a energiilor întregului organism. Se consideră, în general, că emoțiile de intensitate medie au un efect dinamizant, cele de intensitate maximă pot produce dezorganizarea formelor superioare de conduită, sau anihilarea activității, ca efect al epuizării rapide a energiei.

“Există o strânsă relație de interdependență între afectivitate, motivație și personalitate.”- constată A. Roșca.¹³⁷

Deprinderile artistice, aceste moduri de acțiune, care au devenit prin exercițiu componente automatizate ale activității, cuprind trei categorii - și anume : intelectuale, motrice și senzoriale.

¹³⁵ Aspect al actului de adaptare la mediul înconjurător dependent de personalitatea individuală.

¹³⁶ A. Roșca , *Psihologie generală* , Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976, p. 409.

¹³⁷ *Ibidem*, p. 412.

După afirmațiile și teoriile psihologice ale unor cercetători¹³⁸, însușirile psihologice ale personalității joacă un rol determinant în trăirile afective, în dominarea tracului scenic.

Personalitatea îmbină strâns însușirile non-repetitive, generale, cu cele particulare și individuale ale omului, cu motivele sau modalitățile sale de conduită; ceea ce o caracterizează și o diferențiază de o alta persoană.¹³⁹ Aceste însușiri ale personalității sunt aptitudinile, temperamentul și caracterul. Metodele de cercetare a personalității sunt foarte variate : observația, experimentul, testul, biografia, chestionarul psihologic, etc.

Orice personalitate se manifestă prin comportamentul său. Fiecare om este totodată asemănător cu ceilalți membri ai unui grup și diferit de ei prin amprenta unică a trăirilor sale. Singularitatea sa, fracțiunea cea mai originală a Eu-lui său, constituie esența personalității sale.

După unii autori, aceasta ar fi determinată de constituția fizică, ereditate (E. Kretschmer, W.H. Sheldon), după alții de influențele sociale (E. Guthrie). Ansamblul structurat al dispozițiilor înnăscute (ereditate, constituție) și dobândite (mediu, educație și reacții la aceste influențe) este acela care determină adaptarea originală a individului la anturajul său. Această organizare se elaborează și se transformă continuu sub influența maturizării biologice și a experiențelor personale. Mai mult decât factorul biologic, căruia nu trebuie să-i minimalizăm importanța, condițiile psihologice joacă un rol considerabil în elaborarea personalității.

Interpretul muzician cu o puternică personalitate precede actul scenic, acțiunea în sine, prin reprezentarea ei, adică o imaginează, apoi conferă comportamentului său un grad de conformitate cu standardele grupului participant la

¹³⁸ H. Eysenck, *The structure of human personality*, Ed. Methuen, Londra, 1970, p. 238.

¹³⁹ cf. Larousse; idem N. Sillamy, *Dicționar de psihologie*, Ed. Univers Enciclopedic, Buc. 1996.

actul redării, deși îl subiectivează, conferindu-i *stilul* său *personal*.

Aptitudinile reprezintă ansamblul însușirilor psihice și fizice stabile, care ne permit să efectuăm cu succes o activitate. Combinarea originală a aptitudinilor, care asigură posibilitatea realizării – în mod creator – a unei activități, se numește *talent*.

Cea mai înaltă formă de combinare și dezvoltare a aptitudinilor, într-o activitate creatoare, de însemnătate istorică pentru societate, o constituie *geniul*. Aptitudinile se împart, în mod obișnuit, în generale și speciale, fără să putem trasa între ele o linie de demarcație clară. Unii psihologi obișnuiesc să considere, ca aptitudine generală, inteligența. Aptitudinile speciale sunt cerute de domenii specifice de activitate, ca de exemplu : muzica, artele plastice, teatrul, etc.

“*Aptitudinile artistice* depind de predispoziții individuale native și însușiri anatomo-fiziologice, dar ele trebuiesc perfecționate prin educație.”- consideră R. Meili.¹⁴⁰

Imaginația reprezintă aptitudinea de a ne reprezenta obiectele, imaginile vizuale sau auditive absente și a le putea combina mental. Ea este supusă exclusiv afectivității. Crearea de noi sinteze mentale depinde în mare parte de aptitudinile specifice fiecărui individ.

Cercetătorii presupun că ea își are sediul în centrele secundare ale memoriei. Forma de memorie cea mai întrebuințată în imaginație este cea vizuală, totuși cei care posedă un auz subtil *gândesc*, adică imaginează cu imagini auditive. Se presupune că în actul imaginativ, influxul nervos circulă de la centrele secundare spre cele principale, unde întâlnesc reprezentările care dau formă sau viață celor abstracte.

Imaginația, fiind o funcție a centrelor de asociație secundare, este în afara influenței simțurilor sau percepției, nu depinde de organele de simț, de aceea capacitatea

¹⁴⁰ R. Meili, *La structure de la personnalité*, Ed. Universitaire de Paris, 1963, p. 344.

imaginativă se poate manifesta și cu ochii închiși. Psihologul A. Roșca afirmă că filozoful francez H. Bergson considera că : "...imaginația merge de la abstract la concret, de la schemă la imagine."¹⁴¹

Forma cea mai comună a imaginației este aceea a unui joc de imagini, o asociație sau combinație a lor. În cazul unei memorii bogate în imagini senzoriale, imaginația va fi asociativă, cu parte reală și parte închipuită.

Temperamentul - afirmă psihologul A. Roșca – reprezintă totalitatea trăsăturilor dinamico-energetice ale personalității, cu caracter foarte stabil și o bază ereditară, care se manifestă în diverse forme comportamentale. Se știe că trăsăturile temperamentale sunt factori importanți în realizarea succesului sau a eșecului (concursuri, examene, situații competiționale stresante) .

Cercetările¹⁴² au demonstrat că indivizii cu o excitabilitate nervoasă accentuată, în situații stresante (pe scenă, în fața publicului), realizează performanțe mai slabe decât cei cu excitabilitate potrivită sau scăzută.

Trăsăturile dinamico-energetice ale personalității se manifestă diferit în cursul zilei, în funcție de oră, influențând funcțiile fiziologice și psihologice.

S-a stabilit pe cale experimentală¹⁴³, că reactivitatea și eficiența emoțională, la ore diferite, este modificată semnificativ la subiecții extravertiți față de cei introvertiți.

Din numărul mare de clasificări tipologice existente, aplicate muzicienilor, vom expune pe scurt, pe acelea cu o largă răspândire, care le socotim semnificative. În acest sens, ne vom referi la tipologia temperamentală alcătuită de C.G.Jung și completată de Le Senne¹⁴⁴ (1875-1961). Ei clasează individul, după atitudinea lor și după funcția lor de judecată sau percepție, dominantă :

¹⁴¹ A. Roșca, *op. cit.*, pag. 178.

¹⁴² P. Popescu Neveanu , *Tipurile de activitate nervoasă superioară la om* , Ed. Academiei, București, 1961, pag. 87.

¹⁴³ C. Jung , *Psychologische Typen* , Ed. Rascher, Zurich, 1921, p. 87.

¹⁴⁴ Le Senne, *Traité de characterologie generale*, Ed. Soleil, Paris, 1945, pag.154.

- atitudinea, adică interesul și energia unui subiect, poate fi orientată spre lumea exterioară sau către el însuși ;
- judecata poate fi logică (dominată de gândire) sau afectivă (dominată de sentiment);
- percepția se poate referi la aspectul tangibil (senzație), sau la o pătrundere specială (intuiție).

Atitudinile de extra-introversiune sunt tot atât de vechi ca și civilizația însăși, se regăsesc în toate epocile istorice și la toate gradele de evoluție ale ființei umane. Jung clasează muzicienii geniali în opt categorii sau tipuri :

- tip gândire extravertită (ex. A. Schoenberg)
- tip gândire introvertită (ex. G. Verdi)
- tip sentiment extravertit (ex. R. Wagner)
- tip sentiment introvertit (ex. L.v.Beethoven)
- tip senzație extravertită (ex. J. Haydn)
- tip senzație introvertită (ex. Cl. Debussy)
- tip intuiție extravertită (ex. Fr. Liszt)
- tip intuiție introvertită (ex. Fr. Chopin)

Pentru a completa imaginea personalității interpretului, trebuie să menționăm rolul important al temperamentului în constituirea stilului personal. După cum am menționat, noțiunea de temperament cuprinde totalitatea însușirilor înscrise în codul genetic, cu particularități privind intensitatea, echilibrul și mobilitatea proceselor nervoase fundamentale. Ele dau o amprentă particulară fiecărui individ în parte, pe durata întregii sale existențe.

Tipurile caracterologice, după Heymans-Wiersma (școala din Groeningen), sunt descrise după următoarele repere : emotiv, nonemotiv, activ, nonactiv, primar, secundar. Astfel putem avea :

- colerici (ex. G.Fr.Haendel)
- pasionați (ex.G.Enescu)
- nervoși (ex.Fr.Schubert)
- sentimentali (ex.R.Schumann)
- sanguini (ex.A.Vivaldi)
- flegmatici (ex.J.Brahms)

Mai amintim temperamentele descrise de L.Bourdel,¹⁴⁵ care distinge patru tipuri de personalitate : armonic, melodic, ritmic și complex.

Caracterul, în sensul larg al cuvântului, este ansamblul trăsăturilor esențiale și calitativ specifice, care se exprimă într-o activitate, stabil și permanent. Trăsăturile de caracter apar ca "...un principiu organizator, care este dedus din generalitatea observată a comportamentului uman." – arată H. Eysenck ¹⁴⁶ și sunt însușiri esențiale și durabile, cu manifestare constantă.

Caracterul nu este înăscut, el se educă pe parcursul vieții. Dintre trăsăturile volitive de caracter, ne interesează *stăpânirea de sine*, care este un rezultat al organizării interioare a vieții psihice, al controlului permanent asupra gândurilor, sentimentelor și conduitei.

“Caracterul e un mod de a fi, de a simți și de a reacționa al unui individ sau al unui grup. Este vorba, deci, de o amprentă durabilă, care permite diferențierea indivizilor sau a grupurilor atunci când se supun observației atitudinile și comportamentele lor.” – constată N. Sillamy.¹⁴⁷ Același autor arată că principalele probleme puse de noțiunea de caracter sunt :

1) *Descrierea*. Numărul de adjective sau substantive utilizate pentru descrierea caracterelor este foarte mare. G.W. Allport a recenzat 17.953 de termeni. Pentru a rezolva această problemă, ar trebui să începem prin a reduce la minimum numărul termenilor descriptivi. Acestei sarcini i s-a consacrat J.W. French (1953), care nu reține decât 49 de trăsături de caracter, confirmate de mai multe metode, cât și problema formării caracterului.

2) *Clasificarea*. Aceasta depinde în parte de prima problemă, dar mai ales de infinita diversitate a caracterelor. Pentru a rezolva această problemă ar trebui să cunoaștem legile psihologice care guvernează caracterul și să

¹⁴⁵ Apud A. Atanasiu, *op. cit.*, pag. 89.

¹⁴⁶ H. Eysenck, *op. cit.*, p. 9-10.

¹⁴⁷ N. Sillamy, *op. cit.*, p. 55.

dispunem de o caracterologie sigură pe metodele sale, ceea ce încă nu e cazul.

3) *Natura sa*. Se admite azi că achizițiile datorate mediului, educației, experienței și efortului personal, grefate pe temperament, de care ele sunt indisolubile, contribuie în mod esențial la conturarea caracterului fiecărui individ. Atitudinile, deprinderile nu sunt niciodată contractate în mod pasiv.

Concluziile care se desprind, în urma datelor culese până în acest moment cu privire la traciul scenic, la modificările psihofizice ale comportamentului interpretului muzician, a investigației cauzelor fiziologice și psihologice care le determină, pot fi următoarele :

- fiecare individualitate, mai ales artistul, este unic în univers (exterior și interior), reacțiile sale la orice stimul vor fi diferite, de la individ la individ ;

- reacțiile psihologice la stimuli nocivi (stres) sunt mai puternice decât cele fiziologice, ele nu pot fi măsurate cu aparatură științifică, doar analizate cu ajutorul testelor psihologice și prin studiul comparativ al imprimărilor din concert sau concurs ;

- reacțiile fiziologice sunt difuze, de scurtă durată, afectează direct funcțiile organismului, pot fi măsurate și testate cu aparatură științifică.

În încheierea acestui capitol, asemenea începutului, ne permitem să cităm părerea unei vestite pianiste, în legătură cu traciul scenic – M. Long :

" Nu trebuie să cânti *cu el*, ci în *ciuda lui*. Cu alte cuvinte : să fii destul de tare pentru a-l domina. Nu este totdeauna ușor."¹⁴⁸

¹⁴⁸ Marguerit Long, *op. cit.*, p.82.

Experiența scenică a unor muzicieni și interpreți celebri

“Înainte de a urca pe scenă,
mă străduiesc cu orice preț să uit că sunt muzician.”

C.W.Gluck

" Tracul scenic, un eveniment neplăcut dar necesar în calea robotizării omului."- susțin doi cercetători germani, H. Knauss și R. Sonnenschmidt.¹⁴⁹

După definirea termenilor de *trac scenic*, *emoții*, *emotivitate*, *stres* și *anxietate*, după o succintă acomodare cu problematica legată de cauze fiziologice și psihologice ale artistului interpret, după o scurtă enumerare a principalelor cercetări științifice pe tema tracului, vom încerca să investigăm pe baza unor documente și mărturii despre viața scenică a unor celebri muzicieni interpreți, *date specifice* subiectului enunțat în acest capitol.

Imaginea unui muzician interpret este totdeauna strâns legată de felul cum se manifestă personalitatea lui pe scenă. Cu greu poate fi despărțită de expresivitatea propriu-zisă a interpretării impresia pe care ți-o produce fizionomia caracteristică a artistului, felul său de a ieși pe scenă, ținuta în fața publicului, particularitățile de gestică și mimică. La marii artiști, toate aceste laturi ale vieții lor scenice se găsesc totdeauna într-o unitate inseparabilă. Ținuta exterioră vie concordă cu cea interioară, cu esența artei lor.

După cum arată V. I. Delson, "...cu privirea hotărâtă, cu iuteală și cu siguranța mersului – astfel apare E. Ghilels pe scenă ; Sofronițki se apropia de pian cu tot mai multă încetineală, parcă meditănd adânc ; o dezinvolvură artistică fără limite, dinamism, ușurință în

¹⁴⁹ H. Knauss & R. Sonnenschmidt, *op. cit.*, pag. 183.

mişcări – iată prima impresie când intră în scenă cu pași grăbiți uscățivul și nervosul Richter.”¹⁵⁰

“Acela, care se emoționează numai și nu caută să pătrundă sensul emoțiilor sale, va rămâne doar amator și nu va deveni artist profesionist”- spunea deseori Neuhaus.¹⁵¹ “Înțelegerea sensului emoțiilor sale face din Richter un mare maestru.”¹⁵²

Este cunoscută maxima lui Herzen : “Chiar și cea mai exactă definiție, dacă este luată în mod mărginit, literal, poate fi dăunătoare.” Este cât se poate de oportun să ne-o amintim când discutăm probleme de artă. Pătrunderea subtilă în sensul operelor muzicale cele mai diferite ca stil și caracter este imposibilă numai prin simț sau intuiție; ea cere o dezvoltare a gândirii analitice și sintetice, capacitate de abstractizare și concretizare, iar în timpul execuției pe scenă, în prim plan trece expresivitatea artistică directă, deși strunită de controlul intelectual.

În discursul interpretativ, muzicianul aflat pe scenă trebuie să dispună de o forță imensă de convingere a auditorului, energie pe care o poate acumula doar acel artist, el însuși emoționat în cadrul recreării operei muzicale. Virtuozitatea,¹⁵³ atunci când nu abuzează de funcțiunile ei, îl are în vedere pe artistul care "...cu ajutorul tehnicii exterioare nu-și acoperă goliciunea interioară, ci califică astfel pe artistul cu o imensă forță de a impresiona mediul care-l ascultă."- spune Lunacearski.¹⁵⁴

"Cel mai ingrat mijloc de a-ți asigura perenitatea este arta interpretării muzicale. Este forma cea mai fluidă, izvorâtă din tăcere și întoarsă la tăcere din clipa când s-a

¹⁵⁰ V.I.Delson, *Sviatoslav Richter*, Edit. Muzicală., București, 1962, pag.52.

¹⁵¹ Citat din articolul: A. Nikolaev – *Bazele școlii pianistice sovietice*, rev.Muzghiz, Moscova,1954, pag.16.

¹⁵² V.I.Delson , *op. cit.*, pag.36.

¹⁵³ Provine de la cuvântul de origine latină - *virtus* - (virtute), care implică noțiunile de curaj, risc și hotărâre.

¹⁵⁴ A.V.Lunacearski, *Problemele sociologiei muzicii*, Ed. G.A.H.N., Moscova,1927, pag.83.

sfârșit bucata."- afirmă C. Delavrancea.¹⁵⁵ Ni se pare oportună și ispititoare această remarcă puțin ironică a renumitei pianiste și profesoare Cella Delavrancea, în sensul investigării noastre științifice : " Fără îndoială, ar fi interesant să se facă o analiză a globulelor roșii înainte și după o *comoție* (s.n.) artistică."¹⁵⁶

Trebuie să precizăm de la început că toate datele obținute în legătură cu viața scenică a unor renumiți interpreți legată de *trac scenic*, *emoții* sau *stress*, au fost selectate pe criterii științifice și numai în limita materialului scris, existent la această dată și cunoscut de noi. Cuvintele și termenii subliniați prin litere aldine, din text sau din citate, au fost concepute de noi în mod special, deoarece am considerat că au legătură directă cu problematica tracului scenic. Începem investigația noastră, nu întâmplător cu Mozart.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) a fost auzit și prețuit cum se cuvine de aristocrația vieneză, totdeauna dornică de emoțiile tari provocate de exhibițiile copiilor excepționali. Astfel, în vara anului 1762, muzicianul de 6 ani se afla pe drumul ce duce spre Viena, drum ce avea să fie presărat cu strălucitoare izbânzi dar și cu multiple suferințe. Iată câteva mărturii oferite de sursele bibliografice. I. Weinberg ni-l prezintă astfel pe Mozart :

"Copilul de 6 ani, când își văzu reproduș de câteva ori chipul în oglinzile imensei încăperi, *se sperie* de-a binelea. Maria Tereza așeză copilul pe scaunul din fața clavecinului și-l rugă să cânte ceva. Măinile mici, de păpușă parcă, *tremurânde de emoție* ale băiețelului, atinseră clapele și improvizară îndelung. Oamenii din sală își țineau răsuflarea. Fericit, copilul umplea sala cu efluvii unei armonii ce se revărsa neconținut. O mână osoasă netezi buclele blonde ale lui Mozart. Mâna era aceea a lui J. Haydn, care privea înduioșat către copil."¹⁵⁷

¹⁵⁵ Cella Delavrancea , *Dintr-un secol de viață* , Ed. Eminescu, 1988, pag.367.

¹⁵⁶ *Ibidem*, pag.272.

¹⁵⁷ I.Weinberg , *W.A.Mozart* , Ed. Muzicală, București, 1962, pag. 9.

"Strălucitoarele haine care-l îmbrăcau pe Mozart nu puteau ascunde drama micului trup ce trăda o *debilitate fizică congenitală*. Neconținutele *emoții*, mesele neregulate, oboselile studiului amestecate cu ale drumurilor și nopților de nesomn (*stres*), toate acestea au apăsător pe umerii firavi ai micului Wolferl. Ceea ce era de așteptat se petrecu : copilul se îmbolnăvi grav."¹⁵⁸

"La vârsta de 6 ani, Mozart era un clavecinist și organist de factură deosebită, iar între 6 și 17 ani a întreprins lungi călătorii de concerte."¹⁵⁹ Acest efort prelungit a avut repercusiuni mai târziu asupra sănătății sale.

"În decembrie 1769, Mozart a apărut pentru prima oară în fața publicului italian. Programul concertului dat aci, la Verona cuprinde un Trio de Boccherini. *Inima nu se odihnește, bătăile ei cresc, devin mai puternice, mai de nestăpânit*. Când lumea începu să aplaude, Mozart *rămase ținut în fotoliu*."¹⁶⁰

Putem lesne observa starea de stres și emoție de care era cuprins micul Wolferl pe scenă. "Idomeneo reprezenta o pagină nouă în istoria operei germane. Publicul, care umplea până la refuz sala operei din München în seara de 29 ianuarie 1781, a simțit și înțeles lucrul acesta. În loja din dreapta, Mozart își stăpânea cu greu *emoția*, era mândru și mulțumit."¹⁶¹

"<< Sunt câțiva ani buni de când te-am ascultat la palatul Schoenbrunn. Peste mine s-a așternut grea și apăsătoare întâi vara, iar acum amurgul vieții. Sunt nespuse de mulțumit să constat că dumneata strălucești în minunata primăvară a artei muzicale.>>¹⁶² Mozart recunosc în cel ce rostise cuvintele de mai sus pe marele J. Haydn. Mișcat, *copleșit de emoție*, Mozart luă mâna veneratului maestru și o apăsă cu nemărginită dragoste pe piept, pe inima

¹⁵⁸ *Ibidem.* , pag.14.

¹⁵⁹ *Ibidem*, pag.45.

¹⁶⁰ *Ibidem*, pag.103.

¹⁶¹ *Ibidem*, pag.114.

¹⁶² J.G.Prod'homme , *Mozart, raconté par ceux qui l'ont vu*, Ed. Galimard, Paris, 1936, pag 54.

lui."¹⁶³ Putem să definim după acest citat firea emotivă și tandră a lui Mozart. După cum arată aceeași sursă :

" Mozart n-a fost, din punct de vedere fizic, un bărbat nici frumos și nici impunător. Era mic de statură, slab, cu fața întotdeauna palidă. Părul era bogat, blond ; ochii albaștri deschiși se aprindeau ca o văpaie atunci când cânta sau vorbea despre muzică."¹⁶⁴

Iată ce mărturisește Mozart tatălui său, într-o scrisoare datată 17/18 octombrie 1777, Augsburg, referitor la emoții "....am avut onoarea, ca trei sferturi de oră să cânt la un bun clavicord, construit de Stein. M-am *emoționat* la început, dar apoi am improvizat și am cântat la *prima vista* tot ce am găsit, între altele, câteva bucăți foarte drăguțe de un oarecare Edelman."¹⁶⁵

Esențialul din viața unui mare creator de artă este însăși opera lui. Asupra unui suflet atât de sensibil, de receptiv și entuziast ca cel al marelui Mozart, detaliile de viață pot îmbrăca o importanță deosebită. Ele pot motiva un șoc, o emoție capabilă a se traduce într-o nouă manifestare artistică, într-un cuvânt trăirea artistului se reflectă cu fidelitate în creația sa.

Să parcurgem succint unele date referitoare la viața scenică, bogată în elemente stresante, de factură emoțională, a lui *L. van Beethoven* (1770-1827).

E. Herriot îl înfățișează pe tânărul Ludwig astfel :

"Iată, în fața unui clavecin, un copil de patru ani, scăldat în lacrimi, silit să repete la infinit exercițiile. Cei din jur vor să facă din el un virtuoz, ceea ce nu înseamnă un muzician. Îndată ce a împlinit opt ani (în program se trecuse șase ani pentru a impresiona mai mult publicul), tatăl său l-a pus să apară în public, în sala Academiei muzicale din Koeln. Deși copilul nu suferea de *trac*, era vizibil *emoționat* și se spune că era la fel de precoce ca Mozart."¹⁶⁶

¹⁶³ I.Weinberg , *op. cit.* , pag.127.

¹⁶⁴ *Ibidem* , pag.141.

¹⁶⁵ W.A.Mozart, *Scrisori*, Ed. Muzicală, București, 1968, pag. 28.

¹⁶⁶ E. Herriot , *Viața lui Beethoven* , Ed. Eminescu, București, 1979, pag.37.

"Tânărul mărunț de statură și *modest*, pe care toți îl laudă pentru *purtarea lui rezervată*, care la serbări apare în costum de curte, frac verde, vestă înflorată, pantalon cu bucle, secondează pe maestrul său Neefe. Acesta precizează într-un articol scris în 1783, ce valoare avea la data aceea tânărul muzician de 13 ani : <<Ludwig van Beethoven... cântă la pianoforte cu un talent remarcabil...descifrează foarte bine...cântă cursiv *Clavecinul bine temperat* de J.S.Bach....va deveni cu siguranță un al doilea Wolfgang Amadeus Mozart, dacă va continua cum a început.>>"¹⁶⁷

"Tradiția spune că în 1787, Beethoven i-a fost prezentat lui Mozart și a improvizat în fața lui nu fără oarecare *emoție*. I se atribuie lui Mozart celebra frază multă vreme reproducă : << Uitați-vă cu atenție la acest om ; se va vorbi despre el în lumea întreagă .>>"¹⁶⁸

"Un martor anonim, care a asistat la serbările Capelei Electorale din Mergentheim, ni-l înfățișează pe Beethoven la data de 12 noiembrie 1788 : <<...l-am auzit improvizând și se poate, după părerea mea, aprecia cu siguranță virtuozitatea acestui om de preț și *delicat, după bogăția aproape inepuizabilă a ideilor lui*, după felul cu totul original de a-și nuanța jocul pianistic și după perfecțiunea cu care cântă. Dar Beethoven este, în afară de perfecțiunea tehnică, mai elocvent, mai important, mai expresiv, pe scurt, *cu mai multă inimă* : tot așa de bun în *adagio* ca și în *allegro*. Excelenții instrumentiști din această orchestră îl admiră și ascultă cu încordare când cântă el. Numai că e *modest*, fără nici o pretenție, atât de *pudic*, atât de *timid*.>>"¹⁶⁹

"Deși Beethoven se produce numai ca pianist, trecând treptat de la virtuozitate la compoziție, se exersează mai mult în arta variațiunilor, se simte că puțin câte puțin capătă încredere în el, în ciuda *emoțiilor* de care poate nu va scăpa niciodată, cu toate rezervele lui Haydn, cu toată

¹⁶⁷ Ibidem, pag 39.

¹⁶⁸ Ibidem, pag. 46.

¹⁶⁹ Ibidem, pag.48.

ostilitatea unor confrăți, ajutat de binevoitoarea prietenie a câtorva protectori."¹⁷⁰

"Scrie și cântă într-o mare *Academie*¹⁷¹ un *Concert* în do major (op. 15) și deși *probabil emoționat*, pentru a-și arăta atașamentul față de memoria lui Mozart, execută tot atunci un fragment din Titus. Plânge și râde ; dar, printre *emoțiile și descurajările* lui, își găsește salvarea în dragostea pentru arta căreia a hotărât să-i sacrifice totul. Am recunoscut prezența geniului, o forță încă stângace oarecum, dar irezistibilă ; o bogăție de idei vii și de teme care transformă și dă conținut afectiv desenelor contrapunctice ale tradiției ; *emoție* mai mult decât orice, căldură sufletească, pasiune."¹⁷²

"În timp ce Beethoven improvizează la Praga pe o temă din Titus de Mozart, compozitorul Tomaschek îl aude :<< Modul uimitor de a cânta la pian al lui Beethoven, remarcabil prin dezvoltările îndrăznețe ale improvizației sale, *m-a emoționat* într-un fel cu totul deosebit ; m-am simțit atât de *adânc umilit în ființa mea cea mai intimă* încât n-am mai pus mâna pe pian mai multe zile și numai dragostea nestinsă pentru artă și judecata rațională m-au făcut să-mi reiau pelerinajele mele pe clape cu o sârguință și mai înverșunată...¹⁷³>>."¹⁷⁴

"Iată-ne în sala Teatrului Imperial din Viena, la 2 aprilie 1800. Ludwig van Beethoven dă un concert în beneficiul lui...El execută un mare concert pentru pianoforte și apoi improvizează pe o temă dintr-un imn al lui Haydn. Programul anunța pentru sfârșit prima sa simfonie. Spre mirarea noastră, aflăm că ascultătorii au găsit lucrarea confuză și îndrăzneță. Tema, în orice caz, era demnă de un maestru tânăr, atât de *sensibil și de grav, care căuta subiecte nobile și emoții înalte*."¹⁷⁵

¹⁷⁰ Ibidem, pag. 70.

¹⁷¹ Așa erau denumite pe atunci concertele publice.

¹⁷² E. Herriot, *op. cit.*, pag. 76.

¹⁷³ J. G. Prod'homme, *op. cit.*, pag. 69.

¹⁷⁴ E. Herriot, *op. cit.*, pag. 86.

¹⁷⁵ Ibidem., pag. 100.

"Tot cam pe atunci, tânărul Karl Czerny e prezentat lui Beethoven ; copilul observă cu pasiune pe acest om care s-a așezat în fața unui pianoforte. *Are o fire timidă și emotivă*, poartă o vestă din stofă cu peri de culoare gri care amintește imaginile populare ale lui Robinson Crusoe ; părul său negru cade în dezordine în jurul capului ; în urechi poartă un ghemotoc de bumbac înmuiat într-un lichid gălbui. Czerny remarcă mâinile sale puternice, degetele scurte și groase ; dar, îndată ce începe să improvizeze, nu se mai zărește decât *sufletul lui*. Triumfa cu adevărat în improvizație ; era în el, în astfel de clipe, un fel de vrăjitorie, *o sublimă magie*."¹⁷⁶

"Despre respectul său față de artă, el s-a exprimat în mai multe declarații : nici una nu e *mai emoționantă* ca această profesiune de credință scrisă pentru o mică pianistă, căreia îi mulțumea pentru un mic cadou (un portmoneu).<<*Adevăratul artist*, îi scrie el, *nu are orgoliu* ; el știe că arta nu are limite ; simte în sinea lui cât e de departe de țel și în timp ce alții îl admiră, poate, *el suferă* că nu a ajuns acolo unde strălucește soarele.>>"¹⁷⁷

"În decembrie 1822, publicul vienez e invitat la un concert unde un mic miracol de vreo zece ani urma să cânte. După concert, copilul-minune e condus la Maestrul din Bonn, în sărăcăciosul lui apartament.<< Ha ! ha ! strigă Beethoven. Ce băiat admirabil ! Ești de pe acum cineva ! Ești un om fericit și vei face fericiți și pe alți oameni !>> Când Franz Liszt, înainte de a pleca la Paris, a dat în 1823 concertul lui de adio la sala Reduta, Beethoven a venit și l-a consacrat, sărutându-l pe frunte."¹⁷⁸

Unul din contemporani, Camille Pleyel, într-o scrisoare adresată mamei sale, descrie firea emotivă lui Beethoven :

"Ca de obicei, s-a lăsat rugat mult timp și până în cele din urmă, aproape cu sila, a fost împins de către doamne la pian. Vizibil *emoționat*, Beethoven începu să improvizeze

¹⁷⁶ *Ibidem*, pag. 108.

¹⁷⁷ *Ibidem*, pag. 237.

¹⁷⁸ *Ibidem*, pag. 299.

într-o manieră strălucitoare, originală și grandioasă.....După asemenea improvizatii, Beethoven izbucnea într-un puternic râs hedonic.”¹⁷⁹

Iată așadar, fața mai puțin cunoscută și analizată a lui Beethoven, o fire timidă și emotivă, suferind pe tot parcursul vieții sale scenice numeroase victorii și eșecuri, nerenunțând nici o clipă la arta sa.

Spre deosebire de *Maestrul din Bonn*, iată cum ne apare *Franz Schubert* (1797-1828), descris de V. Konen :

" Într-o perioadă când începea să se afirme stilul concertistic de virtuozitate, lipsa unui studiu susținut, menit să dezvolte o strălucită tehnică pianistică, a fost mai târziu una din cauzele ce l-au ținut pe Schubert departe de estrada sălii de concert, care în secolul XIX devenise mijlocul cel mai sigur de popularizare a muzicii noi, mai ales în cazul compozițiilor pentru pian.

Ulterior, a încercat să-și înfrângă *timiditatea de care suferea în prezența unui auditoriu numeros*. Este drept că lipsa de experiență concertistică era compensată de puritatea și seriozitatea gustului și preferințelor muzicale ale compozitorului. Caracteristic e faptul că din aproape o mie cinci sute de lucrări, câte a compus Schubert, numai două au fost în mod special destinate estradei de concert.”¹⁸⁰

"Schumann, care a fost printre primii admiratori ai compozitorului romantic de la Viena, a scris că acesta << nu a fost nevoit să înfrângă mai întâi pe virtuozul din el.>>”¹⁸¹ Iată cum îl descrie aceeași sursă :

"*Lipsit de prestață, neîndemânatic și sfios*, nu avea maniere elegante, Schubert ne apare ca un bărbat foarte scund, îndesat, chiar bondoc, cu trăsăturile mari și o privire atât de mioapă, încât îi era cu neputință să se lipsească de ochelari. Coloritul gingaș al feței, lesne schimbător sub impulsul unor sentimente de moment, așa

¹⁷⁹ Apud J.G. Prodhomme, *Beethoven văzut de contemporani – scrisori, memorii*, Ed. Muzicală, București, 1970, pag. 90-92.

¹⁸⁰ V. Konen, *Franz Schubert*, Ed. Muzicală, București, 1963, pag. 15.

¹⁸¹ *Ibidem*, pag. 16.

cum se întâmplă adesea la *oamenii foarte emotivi*, ca și părul castaniu foarte bogat și ondulat, atenuau ceea ce era neatrăgător în chipul și silueta lui. Prietenii îl porecliseră *Bufti* (Schwammerl). Nu este o întâmplare faptul că acest muzician genial, care avea o facilități unică în a descifra la prima vedere partiturile cele mai complicate și care atinsese un nivel înalt de măiestrie pianistică, *nu a devenit nici dirigor, nici concertist.*"¹⁸²

În dorința de a-l întâlni pe Beethoven, Schubert se hotărî să-i ducă acestuia un caiet cu variațiuni la patru mâini ce i le dedicase. Unii biografi susțin că, negăsindu-l acasă, Schubert ar fi lăsat caietul unui servitor. Există însă și o altă versiune, potrivit căreia Schubert, *extrem de emoționat* de această întâlnire cu idolul său, i-a strecurat acestuia în mână caietul și fără să fi rostit o singură vorbă, a ieșit din casă în goană.

"În sfârșit, în 1827 Beethoven s-a arătat foarte impresionat de câteva lieduri de Schubert, care-i parveniseră prin intermediul lui Schindler : <<Schubert poartă într-adevăr în el o scânteie divină.>> - a spus atunci Beethoven, exprimându-și totodată dorința de a cunoaște și alte lucrări ale tânărului compozitor. Dar când Schubert, izbutind în cele din urmă să-și biruiască *timiditatea*, veni la Beethoven, îl găsi pe patul morții." "¹⁸³

"Primul concert organizat la Viena și consacrat în întregime operelor lui Schubert, la a cărui realizare compozitorul visase zadarnic atâția ani, avu loc în martie 1828 cu participarea compozitorului (ca acompaniator la pian). În mod cu totul neașteptat pentru compozitor, succesul concertului a fost imens, atât artistic cât și material. Începu să se gândească la organizarea unor concerte viitoare, dar la numai câteva luni după acest eveniment, care părea să prevestească o cotitură în relațiile dintre Schubert și marele public muzical al Vienei, la 19

¹⁸² *Ibidem*, pag. 55.

¹⁸³ *Ibidem*, pag. 70.

noiembrie 1828, compozitorul a încetat din viață, doborât de tifos.¹⁸⁴

În continuare dorim să prezentăm câteva date din experiența scenică bogată a lui *Niccolo Paganini* (1782-1840), unul dintre cei mai vestiți violoniști ai timpului și care a știut să-și învingă *tracul și emoțiile* de fiecare dată, asemeni marelui pianist și compozitor Franz Liszt.

J. Ianegic ne oferă câteva informații prețioase :

"Putem să considerăm concertul din 26 mai 1794, ca fiind cel dintâi concert public și mare succes violonistic al lui Paganini (11 ani), până la 16 iunie 1837, când va da la Torino, ultimul concert (un concert în beneficiul săracilor), fiecare apariție a sa pe o estradă va fi o desăvârșită victorie artistică și presa va publica dări de seamă ditirambice despre arta celui mai mare violonist al tuturor timpurilor."¹⁸⁵

Introducând în programele sale propriile compoziții pline de pasaje de virtuoziitate, el manifestă două trăsături de caracter : *voința de a surprinde*, ceea ce este specific spiritului romantic, și *trăirea în actualitate*.

"Concertul dat la Livorno în 1811, a fost tulburat de o serie de incidente care, în loc să-l compromită, l-au dus la un adevărat triumf.

Înainte de a intra pe scenă, Paganini călcă într-un cui și se înțepă la călcâi ; auditorii, când l-au văzut șchiopătând, au zâmbit; el începu să-și potrivească vioara pe umăr, dar tocmai atunci căzură lumânările puse la pupitru, și publicul începu să râdă zgomotos ; *fără să se tulbure*, Paganini atacă primele măsuri, dar acum i se rupse coarda mi. S-ar fi spus că în seara aceea concertul este ratat; el însă continuă să cânte *emoționat și iritat* pe trei coarde, iar asistența a fost uluită și l-a răsplătit cu aplauze furtunoase. Astfel s-a deprins Paganini să provoace aplauze cu mijloace care puneau în valoare virtuoziitatea sa excepțională."¹⁸⁶

¹⁸⁴ *Ibidem*, pag. 70.

¹⁸⁵ J. Ianegic, *Niccolo Paganini*, Ed. Muzicală, București, 1962, pag. 14.

¹⁸⁶ *Ibidem* , pag. 38.

"Și ce însemna pentru Paganini un concert, ne spune doctorul Bennati, un tânăr și eminent medic din Mantova, care l-a îngrijit la Viena. El ne-a lăsat un *amplu studiu despre fiziologia organismului său* : <<...după ce executa o piesă, părea un om cuprins de un *acces de epilepsie* ; avea *pielea rece* și acoperită de *transpirație abundentă*, ceea ce făcea necesar să i se pună în spate o blăniță ; *pulsul nu i se mai simțea*, iar dacă era întrebat ceva ori nu răspundea, ori răspunsul său era foarte scurt și adesea fără legătură cu întrebarea. În noaptea următoare concertelor *nu putea să se odihnească*, ci rămânea într-o *stare de agitație continuă*.>> Dar oricât ar fi fost de obositoare, concertele erau o necesitate vitală pentru el și se dedica cu bucurie muncii de compozitor."¹⁸⁷

"În seara de 1 decembrie, la Praga, ușa se deschide și Paganini intră cu înclinații adânci și aproape umile. O statură înaltă, dar vizibil încovoiată de boală, o *fizionomie expresivă și plină de spirit, totuși palidă ca moartea*. Dar succesul obținut nu împiedică să i se pună în discuție talentul, să apară critici severe, care, ajungând în anul următor la cunoștința *tânărului Chopin, îl intimidează și îl hotărăsc să renunțe a da concerte la Praga*...<<N-aș vrea să stric ceea ce am reușit la Viena – scria Chopin familiei sale – chiar și pe Paganini l-au discutat aici.>>¹⁸⁸ Scrisoare publicată ulterior într-un volum de corespondență."¹⁸⁹

"După epuizarea numărului de concerte programat, este *atât de emoționat* de manifestările auditorilor și ale orchestrei, încât publică o declarație, în care spune : <<Cea mai mare ambiție a unui artist este de a fi primit de cunosători cu acea participare afectivă, de a fi salutat cu acel entuziasm care să-i arate că efortul său nu a rămas zadarnic. În cele șase concerte pe care am avut cinstea să le dau în fața dumneavoastră, onorați locuitori ai

¹⁸⁷ *Ibidem*, pag. 74.

¹⁸⁸ Scrisoarea din 22 august 1829, trimisă din Praga, publicată în *Corespondența Fryderyka Chopina*.

¹⁸⁹ J. Ianegic, *op. cit.*, pag. 77.

Frankfurtului, mi-ați produs acest sentiment plăcut și adânc.>>

O asemenea activitate ar fi doborât pe orice om sănătos. Paganini dimpotrivă, pare că se întărește ; *contactul cu publicul*, aplauzele și toate celelalte manifestări de admirație îi introduc în organism o energie inepuizabilă, care-l ajută în efortul de continuă autodepășire."¹⁹⁰

"În seara de miercuri 9 martie 1831, sala Operei din Paris era ticsită de lume. Concertul a început cu *Egmont* de Beethoven, dirijat de Habeneck și apoi a pășit pe podium Paganini, vădit emoționat."¹⁹¹

"În *Journal des Debats* se puteau citi următoarele rânduri semnate de compozitorul Castil-Blaze :<<Să ne felicităm că acest vrăjitor este contemporanul nostru, iar el să se felicite pe sine însuși ; dacă ar fi făcut să sune vioara în acest mod acum o sută de ani, l-ar fi ars pe rug ca vrăjitor; și azi nu sunt sigur că nu va fi...>>arată autorul."¹⁹²

"În seara concertului de la Dublin în 1832, Paganini intră pe scenă însoțit de George Smart, directorul orchestrei și fură primiți cu obișnuitele aplauze. În timp ce, strunind coardele viorii, încerca probabil să-și stăpânească emoția care-l cuprindea de obicei înainte de a ataca primele măsuri, un auditor a strigat : <<Urrah, Signor Paganini, bea o înghițitură de whisky și sună încă o dată clopoțelul !>>"¹⁹³

După ce am urmărit evoluția scenică, bogată în date care ne interesează, a lui Niccolo Paganini, să ne aplecăm asupra vieții scenice a marelui pianist și compozitor *Franz Liszt* (1811-1886).

După cum arată Th. Bălan : "Ceea ce încânta pe nobili la Paris, care nu aveau cunoștințe muzicale mai aprofundate, era darul improvizatoric al micului artist de numai 11 ani. Niciodată micul Liszt nu și-a pierdut

¹⁹⁰ *Ibidem*, pag. 84.

¹⁹¹ *Ibidem* , pag. 96.

¹⁹² *Ibidem*, pag. 97.

¹⁹³ *Ibidem*, pag. 111.

stăpânirea de sine, modestia și echilibrul în fața laudelor nemăsurate ce i se aduceau."¹⁹⁴

"Primul concert public a avut loc la data de 7 martie 1824, concertul fiind organizat pe scena Teatrului italian de operă. Cronica relatează că <<s-a prezentat *nestânjenit și fără timiditate*.>>Atitudinea sa nu era aceea a unui copil când scria :<<nu devii mai bun din cauza laudelor și nici mai rău din cauza insuccesului.>>Citea mult, se culca târziu și *suferea* ore întregi de *dureri de cap*." - ne spune Th. Bălan.¹⁹⁵

"Liszt nota pe unele compoziții *con soma passione*. Încordarea *emoțională* spre care tindea era foarte intensă. Se străduia în interpretările sale să convingă cu *dramatismul*. Pentru el, scena pe care-și prezintă drama e *pianul*. El știe să cucerească publicul fiindcă *este actor înăscut*. La el exista un *echilibru între elementul rațional și cel emoțional*." ¹⁹⁶

În cartea sa *Despre arta pianistică*, marele pianist și pedagog Neuhaus¹⁹⁷ vorbește despre *simțul dirijoral* pe care-l au unii mari interpreți. Nu știm dacă în afară de Liszt a mai existat veun interpret, la care acest simț să fi fost dezvoltat în așa măsură.

Să urmărim în continuare evoluția scenică a lui *Frédéric Chopin* (1810-1849), prieten cu Fr. Liszt, chiar din punctul de vedere al acestuia din urmă.

"La 8 ani, el a apărut într-un concert, cântând o poloneză și un marș. La aceeași vârstă i s-au tipărit și cele dintâi lucrări pentru pian. Înconjurat de faima unui *copil-minune*, Chopin și-a continuat educația pianistică. În 1829, după ce cucerește prin câteva concerte celebritatea la Varșovia, pleacă la Viena. În capitala Austriei a dat două concerte de pian întâmpinate cu elogi de critică și public. Primul concert dat la 25 ianuarie 1848 în sala Pleyel din Paris i-a adus consacrarea. La 23 februarie 1848 reappare ca

¹⁹⁴ Th. Bălan, *Franz Liszt*, Ed. Muzicală, București, 1963, pag 28.

¹⁹⁵ *Ibidem*, pag. 35.

¹⁹⁶ *Ibidem*, pag. 300.

¹⁹⁷ H.G.Neuhaus, *Despre arta pianistică*, Ed. Muzicală, București, 1960, pag 54.

pianist în fața publicului parizian, dar după acest concert, starea sănătății sale se înrăutățește și mai mult. *Constituția firavă și delicată* a lui Chopin nu-i îngăduiau exprimarea vijelioasă a pasiunilor sale."¹⁹⁸

"Am reuși oare să facem pe acei ce nu l-au auzit să-și închipuie *vraja* unei poezii inexprimabilă prin vorbe, acea vrajă subtilă și pătrunzătoare ca aceea a parfumului ușor și exotic al verbinei sau etiopicei calle, flori ce nu-și răspândesc mireasma decât în locuințe puțin cercetate. Parfumul li se pierde ca *speriat*, când sunt prezente mulțimi compacte în mijlocul cărora aerul se îngroașe și nu mai păstrează decât mirosul pătrunzător al tuberosei în plină floare sau al rășinei în flăcări. Chopin, zicem, își dădea seama, că *nu avea nici o înrîurire asupra mulțimilor*. Era conștient că nu putea să miște masele, căci acestea, întocmai valurilor unei mări, deși maleabile la orice temperatură, nu sunt ușor de mișcat. El știa că *nu era pe deplin prețuit* decât în reuniuni din păcate prea restrânse."¹⁹⁹

"Chopin a spus odată unui artist prieten cu el :<<Nu sunt bun să dau concerte, căci *pe mine publicul mă intimidază*, mă simt *asfixiat* de respirațiile precipitate, *paralizat* de privirile curioase, *amuțesc* în fața fețelor străine ; dar dumneata ești făcut pentru concerte, căci chiar atunci când nu reușești să-ți câștigi publicul, ai totuși mijloace cu care să-l domini.>>Noi credem însă, dacă ne este permis să o spunem, că acele concerte *oboseau mai puțin constituția fizică și mai mult sensibilitatea sa artistică*."²⁰⁰

"Deși rare, au fost totuși momente când l-am surprins *profund emoționat*. L-am văzut *îngălbenindu-se* atât de tare, încât chipul său căpăta o *culoare verde și cadaverică*. Dar în *cele mai vii emoții, el rămânea stăpân pe sine*. În asemenea clipe, el era ca întotdeauna tot atât de zgârcit în cuvinte în privința sentimentelor sale. Chopin,

¹⁹⁸ Fr. Liszt, *Frederic Chopin*, Ed. Muzicală, București, 1958, pag. 12.

¹⁹⁹ *Ibidem*, pag. 82.

²⁰⁰ *Ibidem*, pag. 83.

care dintre artiștii contemporani proeminenți, dăduse cele mai puține concerte, *a cerut totuși să fie îngropat cu hainele pe care le îmbrăca atunci când apărea în public.* Un sentiment firesc și profund, decurgând din izvorul nesecat al entuziasmului său pentru arta sa, i-a dictat fără îndoială această ultimă dorință.²⁰¹

Cităm rândurile lui Chopin în legătură cu apariția sa scenică, dintr-o scrisoare adresată familiei sale, datată 27 februarie 1832, Paris :

“În asemenea clipe, în fața ochilor parcă ți se lasă o perdea de ceață, iar ritmul bătăilor inimii îl simți până în tâmpile. Din sutele de chipuri îți e cu neputință să deslușești cel puțin unul cunoscut....din fericire, îndată după clipa aceea, cea mai grea, a intrării în scenă, poți atinge clapele albe de fildeș ale pianului....după introducerea orchestrei, degetele încep de la sine primul acord.”²⁰²

Iată părerea vestitei interprete a muzicii pentru pian a compozitorului *Gabriel Fauré* (1845-1924), M. Long, despre trac:

"M-am întrebat uneori la ce imbolduri se supun anumiți amatori care, *morți de frică* , vor totuși să fie ascultați. Este adevărat, *tracul* este ca supărarea din dragoste, o uși repede. *Sunt două feluri de trac* : cel care paralizează – și în acest caz este mai bine să schimbi profesiunea – și cel care îți permite să ieși din tine însuți și trece de îndată ce ai cântat primele note. *Un antrenament intens te poate apăra împotriva lui.*

Pe scenă, artistul este adesea o ființă dedublată. Totul se petrece cu bine din clipa când devii conștient că *celălalt* te ascultă. Este o senzație curioasă și de invidiat...Din fericire, aceasta se întâmplă destul de des pentru ca astfel cariera noastră de interpret să fie cea mai frumoasă din toate, chiar dacă este cea mai de temut.”²⁰³

²⁰¹ *Ibidem*, pag. 114.

²⁰² Scrisoarea din 27 februarie 1832, trimisă din Paris, publicată în *Corespondența Fryderyka Chopina*

²⁰³ M. Long, *La pian cu Gabriel Fauré*, Ed. Muzicală, București, 1970, pag. 82.

"Repertoriul meu fauréan se îmbogățea și mă simțeam mânăta irezistibil de dorința de a realiza acel mare recital. În seara aceea, *tracului meu foarte firesc*, i se adăuga și *teama de a nu-l decepționa pe Fauré*. Simțeam că *și el era emoționat* de această seară dorită, așteptată și...temută.

Un public numeros umplea sala Erard, atras de personalitatea autorului. Tot felul de sentimente se întâlneau la ascultătorii noștri : de bunăvoință și ostilitate, într-un cuvânt era *un public de premieră*, capabil de cele mai diferite reacții.

În după amiaza care preceda recitalul, culmea, ducându-mă să mai repet o ultimă oară pe pianul de concert așezat pe scenă, îl întâlnesc pe maestrul Louis Diemer, care fiind de fel foarte imprudent, îmi spuse în treacăt : <<Doar nu o să cânti tot acest program pe dinafară ?>> *Am simțit că mi se face rău*, pentru că nu mă gândisem la asta...și, pe deasupra, chiar înaintea concertului, atunci când îmi încălzeam degetele, în foaiet am primit vizita celebrului Delaborde (știam că toți colegii, profesori la Conservator, pândeau unele eventuale greșeli), care nu a găsit nimic mai bun să-mi spună decât această observație puțin încurajatoare :<<Dar, mica mea Margot, tu cânti toate acestea pe dinafară ?>> Niciodată acest cuvânt, *par coeur*, atât de obscur în origine sa, nu mi-a părut atât de plin de sens...Hotărât, lucrurile nu mergeau bine. Când ușierul mi-a deschis *ușile scenei* – era să scriu *ale arenei* – eram atât de *impresionată* că a trebuit să mă reîntorc în grabă să arunc o ultimă privire pe note ; *aveam impresia că nu mai știu cum începe prima piesă*. În fine, ca de obicei, minunea s-a produs. Când am intrat cu hotărâre în scenă, am văzut în primul rând de fotolii, chiar la piciorul pianului, pe marele organist orb Louis Vierne, acest minunat muzician pe care-l știam fauréan prin excelență. *Prezența lui m-a îmbărbătat. Barierea era trecută. Eram liberată de stăpânirea tracului*. În seara aceea, prezența lui Vierne a fost catalizatorul energiei mele."²⁰⁴

²⁰⁴ *Ibidem*, pag. 60.

"Covârșit de puternice emoții, de artă, *Fauré* admiră sincer pe Wagner, îi înțelege în adâncime caracterele genialității și idealul urmărit și realizat cu atâta forță și persuasiune. *Fauré* avea aceleași griji ca Mozart, Beethoven și Wagner. Muzica face numai bogăția materială a editorilor. La 26 august 1900 s-a fixat data premierei lucrării *Prometeu*. Cine ar fi putut însă dirija decât tot *Fauré* ? Retușurile și repetițiile aduceau multă îngrijorare lui *Fauré*. <<Totul vine prea târziu, mult prea târziu – spunea el – în sfârșit, deoarece există un Dumnezeu pentru bețivi, să sperăm că se va găsi unul și pentru muzicieni.>>*Fauré se simte emoționat* în ajunul zilei hotărâtoare și aproape satisfăcut de istovitoarea muncă ce depusese."²⁰⁵

Să spicuiim în continuare câteva păreri, despre prezența scenică a lui *Maurice Ravel* (1875-1937), în viziunea lui R. Alexandrescu :

"L-am auzit executându-și *Sonatina* și, ca partener al lui Enescu, *Sonata pentru pian și violină* - ne istorisește violonista Helene Jourdan-Morhange, bună prietenă a lui Ravel - cât despre studiul pianului, foarte rar a putut fi auzit studiind tehnic. Avea o linie sonoră mordentă și obiectivă, fel de a interpreta abia peste mulți ani devenit modern. Era simplu în mișcări, expresiv în redare și *imposibil pe figură*, vădit fiind că totul se petrecea în *interiorul* ființei sale, urzită parcă toată din muzică."²⁰⁶

"Ravel nu iubea pianul – scrie Riccardo Vines, adăugând – ceea ce e foarte fericit lucru pentru noi."²⁰⁷

"Ca dirijor, prin fire și convingeri, cât și prin faptul că nu se considera un dirijor de profesie, nu făcea nici un gest care să depășească *limitele firești ale personalității sale*, nu urmărea nici un efect de *maestro* în vederea unui succes pe podium.

²⁰⁵ R. Alexandrescu, *Gabriel Fauré*, Ed. Muzicală, București, 1968, pag. 27.

²⁰⁶ R. Alexandrescu, *M. Ravel*, Ed. Muzicală, București, 1964, pag. 35.

²⁰⁷ R. Vines, în *Revue Musicale*, Paris, 1925.

Ca pianist, reda totul cu o *sobrietate* și o *interiorizare* care nu puteau avea nimic izbitor. Totuși, puțini pianiști puteau *explica* atât de bine compozițiile sale ca însuși autorul. În privința executării compozițiilor sale, în care, după cum spune o glumă amicală, *totul e prevăzut*, până și nota falsă (pusă de autor în text, pasă-mi-te ca să scutească pe executanți de oboseala de a greși) Ravel obișnuia să spună: <<Muzica mea nu se interpretează, ci pur și simplu se execută conform textului și tuturor indicațiilor date.>> După un surmenaj apreciabil, în decursul unui turneu la Malaga, în timp ce-și executa *Sonatina*, avu la sfârșitul primei părți un *lapsus*. În imposibilitatea de a-și regăsi firul continuității, avu totuși prezența, ca fără a se opri, să adopte un salt, rămas neobservat pentru mulți dintre invitați care nu cunoșteau lucrarea."²⁰⁸

Tot prin intermediul pianistei *M. Long* (1878-1966), vom cita câteva păreri referitoare la felul de interpretare a lui *Claude Debussy* (1862-1918).

"Într-adevăr, frumosul, *emoția* sunt uneori de neexprimat...îmi spunea Debussy. El era un pianist incomparabil. Cum să uiți suplețea, mângâierea, profunzimea tușului său !" "²⁰⁹

"Pe scenă, Pachmann *vorbea publicului* ca și Plante și manifesta o *receptivitate bolnăvicioasă* față de mișcările din sală, ca Paderewski. Într-o seară, a cerut să fie închis nu evantaiul, ci partitura pe care urmărea un ascultător. Pe *Debussy* acest lucru nu îl deranja, el *era absorbit de muzică*. Într-o seară, Sauer cântă la bis *Mazurca* lui Debussy. Dar iată că de data asta, *o lacună de memorie* îl forțează să repete fără să vrea un pasaj înaintea faimoasei *coda*, să se-nvârtă în loc până ce-și relua firul. Nu trebuie să spui nimic niciodată, gândii în sinea mea, cu tot succesul lui imens."²¹⁰

²⁰⁸ R. Alexandrescu, *op. cit.*, pag. 57.

²⁰⁹ M. Long, *La pian cu Claude Debussy*, Ed. Muzicală, București, 1968, pag. 28.

²¹⁰ *Ibidem*, pag. 43.

Să urmărim viața scenică, bogată în evenimente emoționale, ce ne preocupă, a marelui pianist și compozitor S. *Rahmaninov* (1873-1943). Bajanov ne oferă date prețioase în acest sens.

"La început, Serioja *se fistici*, dar curând *căpătă curaj* și degetele prinseră a-i alerga pe clape. În aceeași seară, bunicul și *nepotul de 6 ani*, așezându-se alături la pian, *uimiră* musafirii cu sunetele mărețe ale *Andantelui* din *Simfonia a V-a* de Beethoven."²¹¹

"Chiar de la primele măsuri își dădu seama că *Romanța* de Ceaikovski nu putea fi cântată cu ușurința cu care cânta *Sonatinele* lui Clementi. Muzica aceasta îl *tulbura prin melancolia* ei sinceră, dar mai mult îl tulbura vocea Lenei. *Serghei era atât de emoționat*, încât la un moment dat pierdu măsura."²¹²

"Văzând pe vestitul său văr Ziloti pe scenă, printre instrumentiști, Serghei *rămase atât de uimit*, încât aproape că nu mai auzea ce se cânta. În pauză, mama îl duse în cabina artiștilor. Când uriașul său văr cu ochi albaștri le ieși zâmbind în întâmpinare, Serghei *se zăpăci* de-a binelea. *Inima i se făcuse cât un purice*, totuși el cântă un *Rondo* de Mozart și două *Lieduri* de Mendelssohn."²¹³

"Levin și Serghei erau bine pregătiți, totuși amândoi treceau prin *emoții grozave*. Rubinstein stătea în foaier, dar când Serghei văzu coama neagră ce-i încununa fruntea mare, puternică, și-i întâlni privirea mohorâtă pe sub sprâncenele stufoase, *își pierdu firea cu desăvârșire*."²¹⁴

"La masa sărbătorească luă parte și Ceaikovski. Cel dintâi se așeză la pian Serghei. El n-a fost în stare să explice, după aceea ce s-a petrecut cu dânsul. Dintr-o dată, odaia dispăru, se lungi parcă, prefăcându-se într-un drum necunoscut ce se pierdea în depărtare. Apoi ceva porni în goană, în clinchet de zurgălăi...Ca prin ceață, Serghei își

²¹¹ N.D.Bajanov, *Serghei Rahmaninov*, Ed. Muzicală, București, 1966, pag. 9.

²¹² *Ibidem*, pag. 27.

²¹³ *Ibidem*, pag. 32.

²¹⁴ *Ibidem*, pag. 43.

vedea mâinile alergând pe clape. Când sfârși, *fața lui ardea ca focul, inima îi bătea cu putere*. El se sculă cu *stângăcie* de pe taburet. Fără să spună o vorbă, Ceaikovski se ridică de pe scaun, se apropie de băiat și-l sărută apăsător pe amândoi obraji.²¹⁵

"La examenul de absolvire, ținut în fața publicului la 7 mai 1892, Serghei cânta ultimul. Sala era arhiplină, mulți stăteau pe la uși și întindeau gâtul ca să vadă și să audă totul. După o consfătuire scurtă, Safonov a fost nevoit să se ridice și să anunțe cu un zâmbet silit :<<Rahmaninov Serghei Vasilievici. I se decerne Marea medalie de aur și titlul de artist ; numele lui se va grava pe placa de onoare a Conservatorului.>>*Emoționat și intimidat*, Serghei se desprinsese cu greu din îmbrățișările prietenilor, *cu fața roșie și cu părul vâlvoi*. Dar ca din senin, o făptură înaltă îi aținu calea. Era Zverev...*Radios și emoționat totodată*, Serghei nu era în stare să rostească nici un cuvânt."²¹⁶

"Abia în ultima clipă, după ce luă bagheta în mână, își aduse aminte Rahmaninov că stagiul lui de dirijor se rezuma la cele trei spectacole cu *Aleko*, dirijate de el la Kiev. Primul tact al uverturii *il umplu de groază* - i se părea că *pământul se scufundă sub picioarele lui*. Deodată totul se învălmăși. Corul intră cu o jumătate de măsură prea târziu și totul se prefăcu în haos. *Alb ca varul*, Serghei opri repetiția, își aruncă privirea pe partitură, ca și când s-ar fi așteptat să găsească acolo explicația celor întâmplare."²¹⁷

"În clipa aceea, printr-o ușă laterală, apărură unul după altul, mai întâi Rahmaninov și în urma lui Ziloti - blond, cu ochi albaștri, înfloritor, *stăpânindu-și zâmbetul ironic*. Rahmaninov - *palid, pământiu la față, foarte rezervat, obosit și rece*...*Aceeași paloare, aceleași gene aplecate asupra claviaturii*. Numai în muzică se auzea din când în când *respirația lui întretăiată de emoție*. Fără voie, ea se transmitea și celor ce-l ascultau."²¹⁸

²¹⁵ *Ibidem*, pag. 48.

²¹⁶ *Ibidem*, pag. 98.

²¹⁷ *Ibidem*, pag. 147.

²¹⁸ *Ibidem*, pag. 183.

"El *nu-și exteriorizează emoția* prin expresia obrazului ori prin mișcarea mâinilor sau a trupului ; *imperturbabil*, el se dăruiește cu toată ființa artei sale, scriau cronicile ziarelor la sosirea sa în America."²¹⁹

"Vladimir Willschau îi scrie lui Serghei următoarele rânduri după concertul ce avusese loc la Teatrul mare din Moscova, ce cuprindea *Trei cântece rusești* de Rahmaninov :<<Stăteam în rândul al doilea. Cortina s-a ridicat încet. Orchestra luase loc pe scenă, iar în spatele ei se înșira pe două rânduri corul; cei din fund s-au sculat în picioare. Se lăsase o liniște adâncă - nu se auzea nici o tuse, nici un foșnet. *Inima îmi bătea cu putere*. Când a început, acompaniat de un *pizzicato* din ce în ce mai accelerat, cel de-al treilea cântec, *am încremenit pur și simplu*. Nu m-am mai putut stăpâni și lacrimile au prins a-mi șiroi pe obraji. Nu pot să-ți spun *cât eram de emoționat*.>>"²²⁰

Tinerii pot memora și urma sfaturile lui Rahmaninov.

"Rahmaninov socotește că *două însușiri, proprii compozitorilor, sunt obligatorii și pentru interpreți*. Prima este *darul imaginației*, a doua este *simțul coloritului muzical*. Acesta era propriu lui Anton Rubinstein în cel mai înalt grad. Interpretarea lui Rahmaninov variază de la o zi la alta. <<*Pianistul este robul acusticii*. Numai după ce am cântat prima piesă, numai după ce am verificat acustica sălii și am simțit care-i atmosfera generală, știu în ce *dispoziție sufletească* voi interpreta tot concertul...>>declara el."²²¹

"Multora li s-a întipărit în minte pentru totdeauna apariția lui Rahmaninov din 1940, în cadrul unui concert dat la Detroit. Iată ce scria una din cronicile : <<...Artistul acesta în vârstă de 67 ani continuă să se desăvârșească, devenind o adevărată minune vie pe pământ. Se pare că el creează și *interpretează cu aceeași ușurință ca și cu*

²¹⁹ *Ibidem*, pag. 301.

²²⁰ *Ibidem*, pag. 330.

²²¹ *Ibidem*, pag. 333.

douăzeci de ani în urmă și că progresează cu fiecare stagiune. Legenda spune că Liszt a fost cel mai mare pianist al tuturor timpurilor. Dar mulți uită că el și-a încheiat cariera pianistică la vârsta de 38 de ani, când mușchii îi erau tari ca oțelul și mintea nu-i era îngreuiată de oboseala unui drum lung. Noi asistăm la nașterea unei legende și mai uimitoare a unui titan al muzicii, care în pragul celui de-al optulea deceniu al vieții sale este capabil să imprime degetelor sale forța unui adolescent și să subordoneze această forță unei muzici de un nivel mai înalt decât acela la care a ajuns vreodată tânărul Liszt.>>"²²²

Să urmărim în continuarea demersului nostru, viața scenică stresantă a pianistei *Clara Haskil* (1895-1960), redată de J. Spycket.

"Prima apariție în public a fetei de 7 ani, considerată *copil-minune* datează din noiembrie 1902. Deocamdată este ca o floare plâpândă, care trebuie ocrotită; oboseala pricinuită de concerte, dacă nu e luată în seamă, este ca o otrăvă. Nu-i plac manifestările exterioare și *când se urcă pe podium ar vrea să poată ignora publicul*, căruia nu-i face nici o concesie, pe care abia îl salută stângaci, *ca și cum prezența acestuia ar deranja-o*.

Dar ceea ce trebuie reținut este că în această perioadă, cunoscând o astfel de *neliniște*, pe care o simte orice artist în momentul când apare în public, ea e prea sigură de ea pentru a simți *tracul paralizant, spaima, panica* pe care le va simți mai târziu până la ultimul său concert și care vor face din fiecare intrare pe podium o veritabilă *dramă*... la 22 februarie 1920 are loc primul ei contact cu publicul după o întrerupere de 6 ani - un recital la Chateau-d'Oex - după acea trimfală seară de la Lausanne din 23 decembrie 1913. Ea nu a reînceput să studieze decât de câteva luni și *este paralizată de trac, acest trac care nu o va mai părăsi niciodată de acum înainte*. Dă un recital la Lausanne, pe 24 mai 1920 : *e bolnavă* - în sensul propriu al cuvântului -

²²² Ibidem, pag.362.

de trac, căldura este înăbușitoare, pianul e dezacordat, dar ea depășește totul."²²³

"Jean Correvon, care o însoțește pe Clara la trei concerte, povestește despre acest prim concert de la Neuchatel : Înainte de a intra în scenă, *era moartă de frică* și mă temeam de un fiasco. Ca s-o încurajeze, *Ansermet o asigură că pentru el era și mai rău*. Doar în fața pianului, Clara se regăsește."²²⁴

Printre ditirambele criticilor, trebuie totuși să cităm acest fragment dintr-un articol, după un recital la Vevey din 13 februarie : "O cronică ? Nu e cazul. Clara Haskil știe ce ne-a dat; bineînțeles, la fiecare dintre aparițiile sale în public - *care înseamnă pentru ea tot atâtea trepte spre suferință* - este aclamată."²²⁵

"La începutul lui noiembrie 1922, Avram este cel care stabilește programele nepoatei sale pentru cele două recitaluri de la București. Clara, pe care *tracul o paralizează dinainte*, nu vrea să interpreteze aceste lucrări, dar nu îndrăznește să-l înfrunte pe unchiul său."²²⁶

"La sala Gaveau din Paris, în 1927, ea va concerta alături de celebrul violonist Ysaye pentru serile de sonate ; *Clara e paralizată de trac*, dar când mărturisește aceasta fiului marelui violonist, acesta îi răspunde : <<*Mai puțin decât tatăl meu !*>> Eugene Ysaye are aproape șaptezeci de ani și *n-a mai cântat în public de ani de zile* ; cântul său se resimte de pe urma acestui fapt, dar publicul care umple sala la cele trei întâlniri (25,29 martie, 1aprilie), regăsește din când în când suflul și sonoritatea uimitoare, care i-au adus gloria."²²⁷

"În timpul primelor contacte cu Casals, se simte *împietrită* în clipa când nu e în fața pianului, se simte nedemnă de ilustrul său partener, iar *tracul* său dinaintea concertelor este îngrijorător. La orele 20, Clara e în pat : *are dureri de cap, temperatură și e epuizată*. Îi e foame,

²²³ J.Spycket, *Clara Haskil*, Ed. Muzicală, București, 1987, pag. 60.

²²⁴ *Ibidem*, pag. 61.

²²⁵ *Ibidem*, pag. 69.

²²⁶ *Ibidem*, pag. 63.

²²⁷ *Ibidem*, pag. 73.

dar nu poate înghiți nimic. În 7 aprilie 1926, la orele 21 are loc primul concert la Lausanne cu celebrul violoncelist Pablo Casals - care nu mai cântase aici de treisprezece ani - dar în clipa intrării în scenă se produce un incident pe care-l povestește chiar Clara :<<Când se deschise ușa, am fost văzuți din sală, Casals, cu vârful arcușului depășind ușa, așteptând să mă hotărâsc să intru, iar eu, înșurubată la intrare, ceea ce provoacă un râs general. Casals îmi spuse timid : "Dacă am înainta puțin?.." apoi, pierzându-și răbdarea, în cele din urmă străbătu singur scena cu pas hotărât, după care îl urmași și eu...succesul, înainte chiar de a cânta, fu delirant !>>"²²⁸

"La Amsterdam, pe 26 octombrie 1930 va cânta avându-l pe Pierre Monteux la pupitru. La repetiție (Concertul nr. 2 de Chopin), totul se petrece minunat, și dirijorul, care n-o cunoștea pe Clara, este entuziasmat. Dar în dimineața concertului, *pradă tracului său obișnuit*, Clara declară că nu va cânta. Curând își pierde capul, și Monteux *furiș*, intenționează să modifice programul în ultimul moment. Bineînțeles, până la urmă cântă în mod *genial*, după propria expresie a lui Monteux - care totuși, fript de experiență, se va lăsa rugat înainte de a accepta un nou concert cu ea."²²⁹

"Raritatea aparițiilor sale în public îi mărește și mai mult *tracul*, care ia uneori forme neliniștitoare. Ea trebuie să cânte cu Orchestra Națională și cu Albert Wolff, *Dansul Macabru* de Liszt . Toată ziua *e la pat cu febră* ; vrea să renunțe, dar cum *doctorul chemat de urgență nu găsește nimic anormal*, sora sa Jana o convinge să cânte. *Papitând de emoție*, ea se așează până la urmă la pian...uită că e bolnavă, cântă perfect, și după concert, foarte veselă, observă că se simte minunat. Nu era decât *o manifestare ascuțită de trac*, pe care unii artiști o cunosc bine și care uneori a curmat cariere începute în chip strălucit."²³⁰

²²⁸ *Ibidem*, pag. 74.

²²⁹ *Ibidem*, pag. 80.

²³⁰ *Ibidem*, pag. 97.

"Dacă nu ar fi avut prietenia lui Lipatti, ar fi ajuns la disperare. Pot fi invidiați cei privilegiați să asculte aceste două temperamente de geniu. Astfel, după un concert la sala Pleyel - unde au cântat *Simfonia concertantă pentru două pian* de Lipatti -, a fost atât de nemulțumită de ea, încât îndată ce piesa s-a terminat, *asemenea animalelor care se ascund când sunt bolnave*, ea fugi fără a mai aștepta sfârșitul concertului. Înțelegerea lor era perfectă, dar Clara nu se putea împiedica de a se judeca cu un exces de severitate."²³¹

"La Lausanne, în 23 ianuarie 1940, va avea pentru prima și ultima dată în cariera sa un *vid de memorie*. Ea se opri și spuse cu voce tare : <<Așa nu merge...>> – și reluă totul de la început. Niciodată asemenea accident nu se va mai produce, dar cu toată fenomenala sa memorie i-a fost întotdeauna *teamă* de acest *pasaj în gol*, care obsedează pe toți virtuozii."²³²

"În octombrie 1945, cinci concerte unul după altul, *nelipsite de trac și îndoieli*. Într-adevăr, în afara unei reale *oboseli fizice*, ea se plânge de toate *decepțiile și falsele speranțe* ; *are nevoie să cânte, cu tot trarul intens* pe care-l încearcă, *îi trebuie publicul pentru a se destăinui și nimic nu e mai rău pentru ea decât perioadele de inactivitate*...dirijorul Rafael Kubelik, care cântă împreună cu Clara pentru prima oară la Haga în 1 iunie 1951, povestește că în momentul intrării pe scenă, Clara, *pradă trarului său obișnuit*, pe care el nu i-l cunoștea încă, *se oprește ca un cal în fața obstacolului* ;<< a trebuit s-o împing cu putere și am ajuns împreună pe scenă, rîzînd.>>"²³³

"La Paris, în 1952, cu două zile înainte de concert, Clara e *pesimistă* și aparențele par să-i dea dreptate, sala fiind aproape goală cu un sfert de oră înaintea începerii concertului. Apoi, dintr-o dată survine aglomerația, iar la orele 21 ea intră în scenă *neliniștită și paralizată de trac* ;

²³¹ *Ibidem*, pag. 99.

²³² *Ibidem*, pag. 105.

²³³ *Ibidem*, pag. 170.

sala este aproape plină. În *Figaro* din 24 decembrie, Clarendon scrie sub titlul *Revenirea Clarei Haskil*, următoarele rânduri : <<Într-un trup de o emoționantă fragilitate, sufletul arde ca o lampă.>> Clara *nu se mai poate odihni* ; prinsă în angrenajul succesului, este condamnată să onoreze contracte pe care le-a așteptat prea mult când era mai tânără, mai rezistentă. Va da cam 70 de concerte în 1952.²³⁴

Iată destăinuirile marelui violoncelist *Pablo Casals* (1876-1963) despre propria viață scenică.

"Mi-amintesc de primul meu concert dat la *Teatrul nouătilor* din Barcelona. Simțeam că *totul mi se învăteau în cap*, o *neliniște* adâncă mă răscolea...Oare ce am să fac ? *Nu-mi amintesc începutul lucrării* pe care trebuie s-o interpretez ! *Emoția, tracul*...nici atunci și nici mai târziu n-am reușit să scap de acest lucru. Gândiți-vă că toate concertele – și am dat mii de concerte – *pentru mine au fost la fel ca primul din acest punct de vedere*. Sunt un *temperament excepțional de emotiv*, de o sensibilitate peste măsură de clocotitoare, a cânta dintr-un instrument, cu deplina conștiință a responsabilității pe care ți-o asumi, înseamnă a deveni sclavul său pe viață. Fără să mai vorbesc de *istovitoare emoție* înainte de concerte, ce m-a făcut să sufăr atât de mult."²³⁵

"Am cântat la începutul primului meu concert la Viena cu orchestra filarmonică dirijată de Schalk. În seara aceea eram atât de *nervos*, încât în clipa când am vrut să atac prima măsură, *am simțit că îmi alunecă arcușul* din mână. Instinctiv, am vrut să-l joc între degete – acrobație în care eram foarte dibaci în copilărie – de data asta însă, mișcarea de rotație fiind prea violentă, arcușul și-a luat zborul peste spectatori și a căzut în al nouălea rând de staluri. Mi-a fost înapoiat, trecând din mână în mână, într-o tăcere deplină. *Cele câteva clipe mi-au fost de un ajutor prețios pentru ca să-mi regăsesc siguranța*."²³⁶

²³⁴ *Ibidem*, pag. 174.

²³⁵ J.M. Corredor, *op. cit.*, pag. 38.

²³⁶ *Ibidem*, pag. 91.

"E adevărat, cu toate că în unii ani am dat în medie 150 până la 200 de concerte. Faptul că n-am contramandat nici unul, *nu înseamnă că am apărut întotdeauna pe scenă în deplină sănătate.*

Într-o seară la Berlin, *eram atât de istovit încât am leșinat în timp ce cântam.* După o întrerupere de o jumătate de oră am vrut să-l termin. Un artist trebuie să fie pregătit în așa fel încât *voința sa să înlocuiască câteodată slăbiciunile corpului.*"²³⁷

"Da, în tot ceea ce fac sunt îndrumat de *inspirații intuitive.* În noaptea când se culcă după concert, artistul zărește ca într-un *coșmar* felul în care s-a desfășurat execuția sa și cum ar fi putut să fie. Latura succesului este o chestiune de moment pe care artistul o uită repede. Gândiți-vă câți artiști am cunoscut de-a lungul carierei mele muzicale ; *tracul este firesc la noi toți în afară de unele rare excepții.* Fritz Kreisler, de pildă, spunea că pe scenă se simțea cu totul în largul său. Închipuiți-vă că nu am cunoscut nici un alt artist, pe care să-l *obsedeze tracul* ca pe mine. În preajma unui concert public sunt într-o *adevărată tortură suflătoare*, chiar și acum la vârsta mea." ²³⁸

După mărturisirile unui violoncelist de talia lui Pablo Casals în legătură cu stresul, emoțiile și tracul scenic, să urmărim în continuare părerile pianistului *Walter Gieseking* (1895-1956), despre același subiect.

"Peste câteva luni, la 7 noiembrie 1912, am fost programat să cânt la una din producțiile organizate de conservator. *Eram atât de emoționat, încât tot timpul pe scenă am uitat complet de durerea de măsea, care mă chinuia îngrozitor. Atunci însă reușisem, dacă nu mă înșel, să înving în bună măsură teama de scenă.*"²³⁹

În continuare, redăm ceea ce povestește fiul său despre un turneu în S.U.A. :

²³⁷ *Ibidem*, pag. 95.

²³⁸ *Ibidem*, pag. 283-284.

²³⁹ W.Gieseking, *Așa am devenit pianist*, Ed. Muzicală, București, 1967, pag. 19.

"Tot mereu, tatăl meu era solicitat insistent, astfel încât în 1953 s-a hotărât totuși să accepte și a început printr-un recital de pian la New York. El stătea *emoționat* lângă pian și *a trecut un sfert de oră până să poată începe Sonata* în La major de Mozart. Trebuie să ne imaginăm *tensiunea* căreia este supus un artist, în împrejurări atât de dramatice ! Când, mai târziu, l-am întrebat o dată, cum de i-a fost cu puțință să cânte într-o *asemenea stare de încordare*, mi-a răspuns : <<La vârsta ta, nici eu n-aș fi putut s-o fac.>>²⁴⁰

"La 6 octombrie 1956, pianistul *Edwin Fischer* (1886-1960) și-a serbat la Wiesbaden, într-un cerc extrem de restrâns, cea de-a 70-a aniversare. A fost dorința sa expresă ca prietenul și colegul său W. Giesecking, care după propriile sale cuvinte <<...*cunoștea bucuriile și suferințele vieții de pianist la fel ca el însuși*>>, să participe la această serbare."²⁴¹

Să continuăm cercetarea noastră cu unele date despre marele pianist român *Dinu Lipatti* (1917-1950).

Miron Șoarec ne spune : "Se cuvine să subliniem că una din trăsăturile de bază ale acestui mare muzician a fost *modestia*. Era de o *maximă exigență* cu sine însuși, *pedant până la cel mai mic amănunt* și adeseori *nemulțumit* de ceea ce realiza. Este elocventă afirmația lui Walter Legge, reprezentantul casei de discuri *Columbia* :<<Este cel mai *curat* pianist pe care l-am imprimat.>>²⁴²

"Lucrul cu profesoara Florica Muzicescu era foarte greu. Trebuia să ai o *stăpânire de sine nemărginită* pentru a rezista reproșurilor pe care ți le făcea. În 1932, Lipatti a interpretat propriul lui *Concertino în stil clasic*, acompaniat de Orchestra Filarmonică din București sub conducerea lui G. Georgescu. Lucru extrem de rar, la un moment dat a avut un mic *lapsus*. Sala încă aplauda, când m-am dus în cabina artiștilor să-l felicit. Dinu era *extrem de deprimat* și-

²⁴⁰ *Ibidem*, pag. 73.

²⁴¹ *Ibidem*, pag. 75.

²⁴² M. Șoarec, *Prietenul meu Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 1981, pag. 6.

și manifesta nemulțumirea. La un moment dat, G. Georgescu a izbucnit :<<Du-te pe podium și spune publicului că ești un incapabil ! Pentru Dumnezeu, *păstrează-ți calmul*. A fost un fleac pe care nu l-a observat nimeni, *Așa ceva i se poate întâmpla oricui*.>> Această intervenție l-a mai calmat pe Dinu, dar a plecat acasă *nemulțumit*.²⁴³

"În 16 aprilie 1940, Dinu a dirijat primul și ultimul lui concert la București. Am asistat la prima repetiție. Dinu a apărut *vădit emoționat*, deoarece făcea un lucru nou pentru el, obișnuit să fie solistul orchestrei, nu dirijorul ei."²⁴⁴

"La început de stagiune, în 1940, când Dinu era în țară, am fost solicitat să acompaniez o cântăreață într-un recital de lieduri. La ultimul lied din prima parte a programului, după care urma pauza, *solista s-a încurcat atât de rău*, încât până la urmă *a tăcut*. Am improvizat și-am încercat să-i reamintesc fraza uitată, cântând-o la pian. Rezultatul a fost nul. Tăcere absolută, după care cântăreața a părăsit podiumul, eu fiind obligat să fac același lucru.

A doua zi, Dinu mi-a spus fără menajamente :<<Ai făcut *două greșeli*, prima, că ai acceptat să ieși pe scenă după ce la nici o repetiție solista n-a cântat cu voce plină, iar a doua, că n-ai plecat după penibilul eșec.>> I-am dat dreptate. Așa ar fi trebuit să procedez."²⁴⁵

Tinerii interpreți sunt invitați a lua aminte, cum un excelent pianist se pregătea pentru un concert public.

"Lipatti a trăit doar 33 de ani. Virtuozul pianist, ajuns pe culmile perfecțiunii și-a *dăruit cea mai mare parte a timpului studiului instrumental*. Este o servitute implacabilă de care nu scapă nici un mare instrumentist. *Atâta vreme cât slujești muzica pe podiumul de concert*, perfecționarea tehnicii, pregătirea programelor și îmbogățirea repertoriului te fac *sclavul instrumentului* pe

²⁴³ *Ibidem*, pag. 14.

²⁴⁴ *Ibidem*, pag. 59.

²⁴⁵ *Ibidem*, pag. 72.

care-l îndrăgești. Dinu nu era un pianist de valoare obișnuită, care din când în când apărea în concerte.

Fiind *conștient de valoarea lui*, își sporea *exigența* față de sine, nepermițându-și cea mai mică scădere față de nivelul ridicat la care era. *Înainte de un concert*, se pregătea pentru abordarea evenimentului în *condiții asemănătoare apariției sale pe scenă : se îmbrăca în frac, cu o cămașă cu guler tare, cu pantofii pe care urma să-i încalțe în seara când trebuia să apară în fața publicului și în cadrul unui grup restrâns de invitați își desfășura programul*. Această *pregătire psihologică* îi era utilă și îi aducea un plus de *siguranță pe podium*. Cel mai mic amănunt era pus la punct. *Pedanteria* în pregătirea concertului era *o garanție a succesului*.²⁴⁶

Iată mărturisirea lui Arthur Honegger : "Cu prilejul unui concert cu Paul Sacher la Sils-Maria, am fost martor la *tracul, la emoția lui Dinu*, când, înainte de a cânta *Concertul în mi bemol de Mozart*, a aflat în ultima clipă că Clara Haskil se găsea în sală."²⁴⁷

Unul dintre studenții săi - printre care artiști ca Bela Siki, Fred Weiss, Fernanda Kayser și alți câțiva - povestește despre Lipatti-profesorul :

"Ori de câte ori *unul din noi trebuia să apară în public*, el ne dădea următorul sfat : <<Acum, după ce ai muncit bine și ți-ai studiat programul în cele mai mici amănunte și când știi cum ți-ar plăcea să fie interpretat, execută-l așa cum simți. Gândește numai *la muzică*, nu și la ceea ce ți-am spus să faci sau cum aș vrea eu să interpretezi.>>²⁴⁸

"Aici, la Victoria Hall din Geneva, Dinu Lipatti a cântat pentru ultima oară, în februarie 1950, *Concertul în la minor* de Robert Schumann, dirijat de Ernest Ansermet, când s-a *smuls* pur și simplu *din patul său de suferință*. Chiar în acea zi, orchestră, solist, dirijor și public,

²⁴⁶ *Ibidem*, pag. 81.

²⁴⁷ *Apud* C.Păsculescu-Florian, - *Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 1989, pag. 19.

²⁴⁸ *Ibidem*, pag. 57.

sugrumați de aceeași sfâșietoare emoție, simțiseră în mesajul acestui poet al pianului accentele unui rămas bun. Ziarele anunțaseră evenimentul cu litere mari: <<Întoarcerea lui Dinu Lipatti.>>

El ne-a adus nu numai strălucirea unei tehnici miraculoase de pianist, dar mai ales o bogată personalitate, pe care am regăsit-o ieri seară de-a lungul concertului, pe care l-a interpretat nu numai cu admirabila lui *stăpânire* și cu tușeul lui extraordinar de cristalin, ci mai ales cu un accent de noblete, de demnitate, *de emoție* care a făcut să treacă prin toată sala un suflu infinit de emoționant."²⁴⁹

Mama sa declară : "Cât era de curajos ! Nu știa încă ce-i *tracul* ca mai târziu, *trac* pe care de altfel, *toți artiștii* conștienți de arta lor, fie în teatru, fie în muzică, *îl simt intens*."²⁵⁰

"Un prim concert în Germania, direct la Berlin, la *Singakademie*. Sală de trei mii de persoane, plină și o tăcere impresionantă. *Inima mea își opriese bătăile*. Dacă în acest moment *Dinu are aceleași emoții ca mine*, îmi voi reproșa toată viața că am acceptat."²⁵¹

Grigore Bărgăuanu, în monografia *Dinu Lipatti*, ne spune :

"La 10 februarie 1933, tânărul absolvent al Conservatorului urcă estrada concertelor publice cu *emoție și modestie*. La Concursul Internațional de Pian de la Viena, în *concentrarea maximă* în care era cufundat, Dinu nu auzea nimic și *se ferea să privească sala* ce i se părea ca un balaur negru cu mii de capete. Nici nu a auzit prima dată când comisia l-a anunțat că este suficient cât a cântat, și *s-a oprit ca deșteptat din vis*, tulburat de această întrerupere."²⁵²

Amintim în continuarea datelor culese, fragmente ce ni s-au părut semnificative din punct de vedere al

²⁴⁹ *Ibidem*, pag. 105.

²⁵⁰ Ana Lipatti, *Viața pianistului Dinu Lipatti povestită de mama sa*, Ed. Litera, București, 1975, pag. 28.

²⁵¹ *Ibidem*, pag. 62.

²⁵² G. Bărgăuanu, *Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 2000, pag. 23.

subiectului acestui capitol, din activitatea scenică a doi pianiști celebri, *Emil Ghilels* și *Sviatoslav Richter*.

S.Hentova îl descrie pe Ghilels astfel : "S-a apropiat cu o *figură îngândurată* de pian, s-a așezat, a ridicat mâinile, a zăbovit puțin și apoi, strângând cu *încăpățănare buzele*, a început să cânte. Publicul și-a încordat atenția. S-a făcut deodată o *liniște atât de adâncă* încât lumea parcă *încremenise*, nemișcată...Toate privirile erau ațintite spre scenă, de unde *se răspândea un fluid puternic* care punea stăpânire pe ascultători și-i silea să se supună interpretului. Încordarea creștea. Era cu neputință să rezisti *acestei forțe* și după ultimele acorduri toți s-au năpustit spre scenă. Regulile erau încălcate. Publicul aplauda, juriul aplauda. Oameni care nu se cunoșteau își împărtășeau unul altuia entuziasmul. Multora le-au apărut lacrimi de bucurie în ochi.

Numai un singur om din această sală stătea *imperturbabil și calm*, deși era vădit emoționat - interpretul însuși. Așa a aflat întreaga țară de numele lui Ghilels. El avea atunci 16 ani și uimise asistența la concurs prin tehnica lui remarcabilă, prin vigoarea sunetului, prin ritmul și *temperamentul* lui. Dar pe muzicieni i-a impresionat în mod deosebit felul cum *tânărul pianist reușea să-și strunească sentimentele* și extraordinara sa *putere de voință*.

De unde la un adolescent aceste calități ?

De unde poseda el acea *stăpânire de sine* și acea *simplitate*, care de obicei se dobândesc o dată cu o bogată experiență de viață și numai după ani de muncă perseverentă ?"²⁵³

"În ziua de 11 iunie 1929, în sala Vutorm din Odesa, Ghilels a dat primul său concert. Deși *părea emoționat*, succesul acestui prim concert a constituit prima rază din aureola mondială pe care avea să și-o câștige acest mare pianist."²⁵⁴

²⁵³ S.Hentova, *Emil Ghilels*, Ed. Muzicală, București, 1962, pag. 8.

²⁵⁴ *Ibidem*, pag. 13.

"Ghilels a început să frecventeze des casa lui Sigal. În locuința acestuia se întruneau seara artiști, scriitori, pictori, pe care-i unea dragostea pentru muzică. Ghilels, *foarte timid din fire*, se mulțumea de obicei să asculte, căutând să nu atragă atenția asupra lui."²⁵⁵

"A doua zi, după ce a sosit la Moscova într-o dimineață geroasă de decembrie, Ghilels s-a dus la pianistul H. G. Neuhaus, care a acceptat cu dragă inimă să-l asculte. *El nu a fost aproape de loc emoționat și a cântat cu avântul, siguranța și preciziunea lui obișnuită.*"²⁵⁶

Iată câteva sfaturi, date de celebrul pianist tinerilor interpreți :

"Stând de vorbă cu autoarea acestei cărți, Ghilels i-a spus odată că există *pianiști-martiri ai scenei. Respirația mulțimii îi bagă în spaimă. Frica îi imobilizează. Voința le este paralizată. Nu mai au pic de încredere întrînșii.* Interpretarea lor atârână de numeroase întâmplări. Există, dimpotrivă, *pianiști care iubesc foarte mult scena.* Îi plictisește să cânte acasă sau pentru un cerc restrâns de auditori. *Ei au nevoie de mase de oameni, de atmosfera electrizantă a sălii de concerte.* Asemenea pianiști nu sunt frământați de îndoieli. *Sunt mulțumiți de ei înșiși și chiar dacă se frământă, atunci de cele mai multe ori nu este din cauza muzicii interpretate.* El a observat că *toți sunt emoționați, dar deși emoționați, nu-și pierde stăpânirea de sine. Emoția îi face să se concentreze, să-și adune parcă toate forțele spirituale și fizice. Simțurile le sunt extrem de ascuțite.* Cântând, artistul vede, aude totul, observă totul și reacționează la toate. O asemenea stare pune stăpânire uneori pe Ghilels de la sine, fără eforturi vizibile, dar aceasta se întâmplă destul de rar. *Din acest punct de vedere, Ghilels nu face parte din rândul fericitelor, cum s-ar părea la primă vedere. Nervos și sensibil, el cultivă într-însul cu perseverență și nu fără eforturi, o dispoziție artistică.*"²⁵⁷

²⁵⁵ *Ibidem*, pag. 19.

²⁵⁶ *Ibidem*, pag. 23.

²⁵⁷ *Ibidem*, pag. 150-151.

"Ghilels este de părere că *nu e bine* să exersezi chiar înainte de începerea concertului : <<Într-adevăr, *interpretarea nu este numai un proces fizic, ci și sufletesc*. Ce se va întâmpla dacă organismul nu va răspunde atât de repede voinței noastre, dacă nu vom reuși să ne concentrăm cu rapiditate atenția și să mișcăm repede mâinile ? Trebuie să ne luăm un răgaz.>>În general, Ghilels *nu cântă la repetiții lucrările în întregime*. Caută de obicei să ajungă până la *starea* ca să dorească, *să vrea neapărat să cânte întreaga lucrare*, dar nu-și îngăduie acest lucru. Această dorință urmează să și-o satisfacă pe scenă. *Cu gândul*, pianistul se află deja în sală. *El simte* anticipat *respirația* auditorilor...<<Ar fi naiv să se creadă că *folosind chiar cel mai bun sistem, artistul ar putea să nu se mai teamă de scenă*. *Eu n-am reușit până acum să-mi înfrâng trercul*.>>E poate greu de crezut, dar *și astăzi el simte emoții* de fiecare dată *când trebuie să apară pe scenă*, ca un artist debutant. Nu se teme de aprecierea publicului. *Se teme* ca nu cumva să nu poată transmite auditoriului tot ceea ce cuprinde muzica pe care o va interpreta. *Ghilels se teme de scenă și totodată se simte atras de ea*. El intră pe scenă aproape fără să privească publicul."²⁵⁸

Delson, în monografia *Sviatoslav Richter* , îl descrie astfel pe marele pianist "...la Casa Marinarului din Odesa, tânărul *Richter* de 16 ani își face primele apariții în public. Primele succese nu-l amețesc pe tânărul muzician. Richter rămâne *modest și timid*, fără să manifeste absolut nici un fel de calități de *copil-minune*, fără să lase să se întrevadă că ulterior va deveni unul din marii pianiști ai contemporaneității. Dar prima manifestare de sine stătătoare a lui Richter (în mai 1934, la Casa Inginerilor din Odesa, la vârsta de 19 ani) a constituit pentru mulți un eveniment cu totul surprinzător. Cu toată *lipsa de experiență scenică* și execuția insuficient șlefuită (consecință a *emoțiilor*, a nenumăratelor citiri la primă vedere și a *memorizării rapide*), recitalul a fost un succes

²⁵⁸ *Ibidem*, pag. 152-153.

pentru tânărul pianist, care prin *puternica sa personalitate și talentul său, reușise să cucerească auditoriul*."²⁵⁹

"După cum singur mărturisește, a început să lucreze cu adevărat ca pianist doar din anul 1942. <<Insuccesul *nu m-a descurajat* niciodată. *Nu abandonam* lucrarea, dacă nu-mi ieșea așa cum îmi doream, ci continuam să lucrez la ea și o cântam mereu până când îmi reușea.>> După cuvintele lui K. Igumnov și H. Neuhaus, în timpul acela avea *o atitudine prea reținută pe scenă* și o tratare exagerat de severă, câteodată *nefirească*."²⁶⁰

"În aprilie 1958 a avut loc la Moscova primul *Concurs internațional P.I. Ceaikovski*. Din juriu făcea parte și Richter. La 16 aprilie, la câteva zile de la terminarea concursului, el a susținut un recital de pian. La recital a asistat și proaspătul laureat cu premiul I, Van Cliburn, care auzise vorbindu-se mult de Richter. <<Dacă l-aș fi auzit pe Richter mai devreme, înainte de concurs, cu siguranță că *aș fi fost și mai emoționat*, știind că face parte din juriu>>, - spunea cu sinceritatea sa caracteristică tânărul pianist american."²⁶¹

"*Forța de convingere și autoritatea* lui Richter cucerește de îndată publicul. Indiscutabil, de o asemenea forță poate dispune numai interpretarea aceluia muzician care este *el însuși emoționat* în cadrul procesului celei de a doua creații și nu numai care este emoționat, ci care *reconstituie* întregul proces componistic."²⁶²

Menționăm în continuare, cele mai importante date referitoare la partea emoțională a activității scenice a lui G. Enescu (1881-1955), pe care le-am putut alege din vasta publicistică muzicologică existentă astăzi. Iată cum îl evocă A. Tudor :

"Enescu apare pentru întâia oară în public la 24 iulie 1889, la Slănic, într-un concert în folosul săracilor din localitate. O cronică a unui ziar local menționează că *deși*

²⁵⁹ V.I.Delson, *op. cit.*, pag. 10.

²⁶⁰ *Ibidem*, pag. 15.

²⁶¹ *Ibidem*, pag. 25.

²⁶² *Ibidem*, pag. 34.

emoționat, talentul copilului, care mănuieste vioara cu o dibăcie admirabilă, este remarcabil."²⁶³

"Enescu se prezintă pentru întâia oară în fața publicului bucureștean, într-un concert care a avut loc la 8 martie 1894, la Palatul Ateneului. Acompanied la pian de profesorul Hellmesberger, Enescu, *puțin emoționat*, a cântat admirabil un program extrem de greu. În același an el sosește la Paris, la vârsta de treisprezece ani, cu aceeași *dorință de a învăța* și imensă *receptivitate* pentru muzică."²⁶⁴

"În 1899, Enescu se prezintă *fără emoții vizibile* la concursul final, unde *Marele Premiu al Conservatorului* - acordat de juriu în unanimitate, îi încununează studiile de vioară. El îmbrățișează profesia de violonist pentru a-și asigura independența carierei de compozitor, așa cum a spus mai târziu, în 1935, într-un interviu :<<Vioara are pentru mine o însemnătate de alt ordin. Îmi procură independența ; o iau la subsuoară și încep să cutreier...Editorii nu-mi pot comanda ceea ce cred ei că e nevoie ; eu nu lucrez *muzica la comanda nimănui, ci la comanda sufletului meu*. Încă de când eram tânăr, am înțeles că vioara îmi va fi de mare folos.>> În 11 februarie 1900 la Paris, Enescu dă primul său mare concert public cu orchestra *Colonne*, unde apare ca solist în *Concertul pentru vioară* de Beethoven, care-i aduce consacrarea. Cu toate *emoțiile și neplăcerile* vieții de scenă, el cucerește an de an, pe rând, sălile de concert ale marilor capitale europene."²⁶⁵

Bernard Gavoty, în convorbirile înregistrate și purtate cu Enescu, ne relatează :

"Încovoiat ca sub o povară istovitoare, nemișcat, străin la tot ce nu este vioara sa, cu fața încremenită în efortul dureros al exprimării și *teama* de a nu reuși, el este cufundat într-una din acele adânci și solitare visări."²⁶⁶

²⁶³ A. Tudor, *George Enescu*, Ed. Muzicală, București, 1961, pag. 8.

²⁶⁴ *Ibidem*, pag. 9.

²⁶⁵ *Ibidem*, pag. 12.

²⁶⁶ B. Gavoty, *Amintirile lui George Enescu*, Ed. Muzicală, București, 1982, pag. 61.

"Scena mi-a inspirat sentimente contradictorii. Îmi spuneam deseori : la ce bun toate acestea ? Mai cu seamă că am știut încă din copilărie ce înseamnă *tracul*. El se manifesta printr-o *oboseală bruscă* și, în clipa în care trebuia să intru pe scenă, printr-o dorință arzătoare de a pleca acasă, cu partiturile mele sub braț. Admir pe cei care simt cu adevărat minunatele stări sufletești ce li se atribuie cu atâta generozitate: frământare, tresărire plină de avânt, eroism. Cu mine lucrurile nu s-au petrecut astfel. Aceasta se datorește faptului că îmi este destul de rușine să mă înclin, să mă duc, să vin, să fac o gimnastică periculoasă pe cele patru coarde.

De altfel pe scenă sunt obligat să depun un deosebit efort datorită unei oarecari stângăcii fizice. Nu sunt dibaci și niciodată *nu am avut o mare ușurință instrumentală* ; am muncit însă mult pentru a da iluzia că o posed. Când mă aflu pe scenă, *mă trudes* să uit că sunt acolo , mă strămut cu gândul, evadez...Este starea de spirit a unui om care trăiește vesnic într-un fel de visare trează."²⁶⁷

"Trăim astăzi sub semnul perfecțiunii. Ori, perfecțiunea ce pasionează pe atâția oameni, pe mine nu mă interesează. Ceea ce importă în artă este *să vibrezi* tu însuși și să faci și pe alții să vibreze."²⁶⁸

"Slavă Domnului, podiumul de concert nu a fost creat numai pentru virtuozii, ci uneori și pentru o orchestră cu dirijorul ei. Faptul de a fi fost deseori acel *dirijor*, de a ține câteodată în mână o baghetă, în loc de arcuș, mă consolează. Îmi place mult să dirijez; e un *joc* agreabil, uneori îmbătător. Ce minunat să poți face muzică, fără să fii obligat să execuți mai înainte game plictisitoare ce-ți strică toată plăcerea ! Iubesc *vioara și pianul*, cu condiția să nu fie doar un pretext de virtuositate. Îmi place și scena atunci când nu apar pe ea executanți lipsiți de *personalitate*. A face muzică de cameră, ce fericire ! După o viață întreagă de muncă și cugetare, mi se pare uneori că am înțeles ce înseamnă *să interpretezi marile texte cu o*

²⁶⁷ G. Enescu, *Scrisori*, vol. I, Ed. Muzicală, București, 1974, pag. 62.

²⁶⁸ *Ibidem*, vol. II, 1981, pag. 64.

totală simplitate ; numai atunci îmi face plăcere să mă aflu pe podium. Nu, nu este un sacrilegiu să te identifici cu creatorul unei capodopere ; dimpotrivă, este o iluzie care-ți îngăduie să te contopești mai bine cu magicianul al cărui umil interpret ești ; instinctul îmi spunea că muzica trebuie simțită. Să se piardă complet legătura cu viața normală, să rămâie numai simțul auditiv și să se absoarbă în emoție."²⁶⁹

Iată spre final câteva gânduri despre viața scenică, remarci cuprinse în cronicile muzicale, ale mării pianiste și profesoare *Cella Delavrancea* (1888-1991).

"Într-un birou la Radio, un glas a întrebat ; <<Cine ne-ar putea povesti ce era un examen la Conservator, odinioară ?>> Conservatorul era pe atunci condus de Eduard Wachmann. Când îmi veni rândul să urc treptele scenei, *am simțit* pentru prima oară *greutatea răspunderii*. Îmi cântăream cei treisprezece ani cu obligația care mă apăsa. În sală nu mai era nici un loc în picioare. *Nu știu cum am început. De emoție*, cântasem cea din urmă. Ieșea publicul. Toată lumea aștepta rezultatul. Eu căpătasem premiul I.<<A cântat Ciobănașul nostru, de ne-a răscolit pe toți !>> a istorisit Vlahuță tatălui meu, când s-a întors acasă."²⁷⁰

Mai târziu, în paginile de critică muzicală, aflăm remarci interesante despre interpreți celebri.

"Lipatti, în cele două ultime părți, nu a fost la înălțimea posibilităților sale, pentru că *se deroba în fața emoției, curmând-o* prin accente mult prea apăsate. Ar trebui să-și lase în voie temperamentul său artistic." ("Le Moment", 11 noiembrie 1937)²⁷¹

Altădată, Cella Delavrancea își exprimă gândurile despre începuturile pianistice ale lui *Dan Grigore* (n. 1943).

²⁶⁹ Institutul de Istoria Artei al Academiei Române , *George Enescu*, Ed. Muzicală, București, 1964, pag. 77.

²⁷⁰ Cella Delavrancea, *Trepte muzicale*, Ed. Eminescu, București, 1984, pag. 184.

²⁷¹ *Idem*, *Dintr-un secol de viață*, Ed. Eminescu, București, 1988, pag. 264.

"Cum se explică *emoția covârșitoare* cuprinsă într-o clipă pe care suntem siguri că n-o vom uita niciodată ? Pentru că va dăinui în afara măsurilor concrete, iar răscolirea provocată de ea ne liberează de obișnuință și ne descoperă viziuni necunoscute. Dan Grigore ni le-a transmis în fiecare pagină. El *nu mimează teatral nici o emoție*. Uneori, la câte un pasaj rapid, mâna stângă taie aerul ca o spadă, parcă ar însemna *un hotar între concentrarea lui și publicul din sală*. El slujește *Muzica* în misterul *interiorizării absolute* și nu admite nici concesiile, nici intruziuni. Pe paleta lui muzicală se înscriu *toate modulațiile sentimentelor*."(1972)²⁷²

"În curând se vor împlini o sută de ani de când se cântă în sala *Ateneului*, de când au apărut pe podium *artiști mari*, care au lăsat în urma lor *tremurul sonorităților, al emoției, cutremurul sufletesc al aplauzelor*. Ei sunt umbre azi, dar re trăiesc în noi de câte ori intrăm în aula *Ateneului*, pentru că vibrațiile sonore s-au încrustat în pereți și sunt încă vii." ("Tribuna României", 1 ianuarie 1973)²⁷³

Formele principale de manifestare ale tracului scenic la marii artiști interpreți sunt cele obișnuite, manifestate prin emoții, mai mult sau mai puțin puternice, după cum unii dintre ei declară, anxietate sau teamă de public, frică de scenă sau stare avansată de oboseală, manifestată prin stres puternic, înainte sau după o activitate scenică.

Starea emotivă diferă în funcție de constituția psiho-fizică și de amprenta individuală a personalității fiecăruia. Această stare se poate exprima prin :

- tremurul mâinilor (pe clape, arcuș,coarde)
- tremurul genunchilor și picioarelor (pe pedala pianului, pedalierul orgii, corpul violoncelului, al harpei)
- blocarea gâtului la cântăreți și suflători
- uitarea textului muzical sau literar (lapsus,bâlbâieli)

²⁷² *Ibidem*, pag. 335.

²⁷³ *Ibidem*, pag. 362.

- deficiențe respiratorii (accelerări ale tempoului, sunet inconsistent la cântăreți, suflători)
- sudorații abundente (răcirea extremităților, a pielii,etc.)

Mijloacele prin care majoritatea interpreților au reușit să învingă acest fenomen, denumit pe scurt *trac scenic*, diferă de la o personalitate la alta și de obicei, secretele reușitei lor nu sunt divulgate.

Autoeducarea, tehnicile yoga de respirație și relaxare, frecvența aparițiilor în public, memorizarea corectă și studiul individual riguros sunt câteva metode, de care presupunem că s-au folosit majoritatea artiștilor.

Am considerat prematur și inoportun să stabilim unele păreri proprii cu privire la materialul documentar prezentat, întrucât el conține deja concluziile unor mari artiști interpreți și compozitori despre tracul scenic, emoțiile artistice, anxietate și frica de scenă, stresul activității scenice și interpretative.(De ex. P.Casals, M. Long, E. Ghilels etc.)

Ne rezervăm dreptul de a stabili propriile noastre puncte de vedere în acest sens numai în capitolul concluziv, după cei patru ani de cercetări experimentale și teste psihofiziologice efectuate pe lotul de tineri interpreți, pe care l-am ales.

Cu toate că ipoteza de lucru a subiectului nostru pare a fi confirmată de părerile unor renumiți compozitori-interpreți și artiști-interpreți , nu vrem să ne pripim în demersul nostru științific. Dorim să identificăm acele cazuri de excepție, în pofida proverbului : "Excepția confirmă regula."

Ne-am propus să prezentăm sub formă de tabel, o informare cu privire la apartenența unor mari artiști și compozitori la unele sau altele dintre zodiile²⁷⁴ unor

²⁷⁴ Zonă circulară a sferei cerești, în care se află cele 12 constelații corespunzătoare lunilor anului și prin fața căroare trece drumul aparent al soarelui în cursul unui an. Fiecăruia dintre cele 12 sectoare ale acestei zone îi corespunde un semn, figuri reprezentând constelațiile; carte de astrologie cuprinzând preziceri asupra destinului oamenilor potrivit zodiei în care s-au născut.

horoscoape²⁷⁵. Cunoscând dorințele dintotdeauna ale omului privind cunoașterea personalității, care are un rol important în artă, a prezicerii viitorului sau a destinului, astrologi din toate timpurile au încercat să stabilească pe baza cercetării hărților cerești, a cunoștințelor de psihologie sau sociologie, trăsături de bază ale personalității umane în funcție de locul și data nativilor, în corespondență cu poziția astrelor. Astrologia²⁷⁶ este considerată încă pseudo-știință, totuși credem că este interesant să aflăm care sunt zodiile ce cuprind un număr mare de artiști și compozitori-interpreți celebri. După ce am consultat dicționarul muzicienilor²⁷⁷, pentru a afla cu exactitate datele de naștere, și diferitele horoscoape și zodii²⁷⁸ (cel clasic european, cel chinezesc, arboricol și floral, cel arab, aztec și indian), am căutat să alcătuim un tabel statistic pe baza zodiacului clasic, poate cel mai cunoscut, probabil de proveniență mesopotamiană.

Astăzi, renumite institute de cercetări (de ex. *Institutul pentru Kinesiologie aplicată - I.A.K.*, din Freiburg), se folosesc de horoscoape în tratamentul tinerilor împotriva tracului scenic, detalii descrise de noi în capitolele anterioare.

Spre exemplificare prezentăm un tabel, obținut prin corespondență cu institutul mai sus amintit, de care se folosesc kinesiologi-muzicieni în combaterea tracului, simultan cu alte metode.

ZODIE	PLANETĂ	METAL	CULOARE	
BERBEC	MARTE	FIER	ROȘU	DO
TAUR	VENUS	ALAMĂ	ALBAS TRU	SOL

²⁷⁵ Reprezentare grafică a poziției stelelor, prin care astrologii considerau că pot prezice soarta cuiva în raport cu data nașterii sale. (lb. fr. *horoscope*)

²⁷⁶ Pseudo-știință, care-și propune să prezică viitorul pe baza studiului corpurilor și fenomenelor cerești. (lb. lat. *astrologicus* și lb. fr. *astrologie*)

²⁷⁷ Jack Bratin, *Calendarul muzicii universale*, Ed. Muzicală, București, 1966.

²⁷⁸ Dorian Green, *Zodiac universal*, Ed. Vremea, București, 1995.

GEMENI	MERCUR	AUR	PORTOCALIU	RE
RAC	LUNA	CUPRU	INDIGO	LA
LEU	SOARE	MERCUR	GALBEN	MI
FECIOARĂ	MERCUR	ARGINT	VIOLET	SI
BALANȚĂ	NEPTUN	ALUMINIU	MARON	FA#
SCORPION	PLUTO	RADIUM	GRI	DO#
SĂGETĂTOR	JUPITER	PLATINĂ	NEGRU	SOL#
CAPRICORN	SATURN	COSITOR	ALB	RE#
VĂRSĂTOR	URANUS	ZINC	ROZ	LA#
PEȘTI	JUPITER	PLUMB	VERDE	FA

La capitolul Anexe – planșa III, prezentăm un tabel al muzicienilor-interpreți și al compozitorilor-interpreți, realizat pe baza confruntării datelor din dicționarele și horoscoapele menționate mai sus.

Creativitatea și motivația artistică

“Da, desigur, de sus trebuie să vină ceea ce lovește inima,
altfel rămân doar note muzicale – corpuri fără suflet.”

L. van Beethoven

Creativitatea, conform dicționarelor de psihologie,²⁷⁹ este dispoziția de a crea care există în stare potențială la orice individ, indiferent de vârstă. Considerată ca fiind dependentă de mediul socio-cultural, această tendință naturală necesită condiții favorabile pentru a se exprima.

Teama de deviere, de a fi luat în derâdere, ca și conformismul sunt considerate a fi piedici în calea creativității. Pentru a elibera imaginația de leșturile sale, psihologii au pus la punct tehnici de discuție în grup, unde se pot exprima chiar cele mai bizare idei, fiecare participant rivalizând în planul ingeniozității, fără teama de a fi criticat; probleme dintre cele mai dificile își găsesc pe neașteptate soluțiile.

Perfecțiunea tehnică a interpretului modern trebuie să fie deosebit de ridicată, deoarece în artă ea reprezintă un mijloc important de exprimare, cu toate că toți cunosc proverbul : *scopul (muzica) scuză mijloacele* (tehnica).

Compozitorul așteaptă de la interpret perfecțiune în redarea cât mai fidelă a operei sale, totuși o execuție perfectă din punct de vedere tehnic, dar care este lipsită de expresie, creativitate sau motivație, este la fel de prost receptată ca și cea care suferă de imperfecțiuni tehnice.

Interpretul trebuie să fie permanent conștient că scena nu este o sală de repetiții. Mulți tineri interpreți, care

²⁷⁹N. Sillamy, *op. cit.*, pag. 84.

stăpânesc o tehnică admirabilă, nu realizează pe deplin că înșiră doar note, că muzica pe care o execută este lipsită de vitalitate și căldură sufletească, personalitatea lor artistică nu știe, sau nu poate încă să transmită ascultătorilor acea energie care însuflețește sunetele. Spunem despre acest gen de interpreți că le lipsește creativitatea, acea însușire, care în cele mai multe cursuri sau cărți este definită doar ca o capacitate de a rezolva problemele ce apar pe parcursul vieții, pe baza unor modele de gândire.

Credem că problema creativității nu se poate impune din exterior, oricâtă inteligență, rațiune, voință sau modele ar dispune o persoană; ea trebuie să izvorască din interiorul ființei, să fie asemeni unei viziuni, pe care o poți găsi doar cu dragoste pentru muzică, instrument, public, pentru ființa umană în general și tot ce ne înconjoară.

Pentru a depista stresul sau blocajele energetice ale artiștilor, kinesiologii muzicali, cu care suntem de acord, au împărțit în mod artificial și voluntar perioadele de dezvoltare ale creativității în 5 faze, pentru ca tinerii să poată testa prin proprie voință fiecare nivel de dezvoltare atins.

1) *Liniștea sau detensionarea sufletească.* Ideile artistice nu se pot planifica sau extorca după dorințele proprii; de aceea interpretul are nevoie de pauze artistice, de gol mental și creativ, pentru a lăsa loc inspirației – ce în trecut era atât de frumos denumită prin cuvântul *muză* – să umple această liniște interioară, de altfel destul de greu de obținut, în condițiile stesante ale vieții cotidiene. Numai într-o stare de meditație contemplativă pot încolți viziunile sau inspirațiile artistice.

2) *Faza multiplelor posibilități.* Este considerată perioada deschiderii spirituale, în care nimic nu poate fi încă planificat, puterea de decizie nu lipsește, dar nu este o condiție suficientă.

3) *Faza dialogului interior.* Ea reprezintă momentul în care artistul se decide asupra uneia din posibilele forme și idei ce au încolțit și au crescut în interiorul său, dar încă totul este neclar, ca în ceață.

4) *Faza conturului.* Această penultimă fază a conturării în linii vagi a uneia din formele și ideile ce au prins viață prin dialogul interior al artistului îl fascinează și atrage cu toată forța psiho-fizică, îl îndeamnă la acțiune.

5) *Faza definitivării.* Ultima fază, cea a definitivării viziunii sau inspirației într-o formă precisă, după un plan bine structurat, este faza în care artistul este gata pregătit pentru actul creației, creativitatea sa este saturată cu energie, care trebuie eliberată prin opera de artă (compozitor), sau actul scenic (în cazul interpretului).

Toate aceste faze sunt de esență spirituală, ele nu se derulează conform acestei etapizări artificiale, unele faze pot lipsi sau se pot comprima, dar în esență creativitatea se clădește pe un suport imaterial, spiritual, bazat pe o nesfârșită dăruire de sine și de energie sufletească.

Problema bazei spirituale a creativității a început să-i preocupe din ce în ce mai mult pe unii muzicieni, cercetători și pedagogi occidentali²⁸⁰, deoarece planurile și programele școlare actuale orientează și formează tinerii în direcția dezvoltării unor capacități intelectuale ce țin de dezvoltarea preponderentă a emisferului stâng (cel analitic), în detrimentul celui drept (al inspirației și intuiției), defavorizând dezvoltarea creativității.

Școlile de artă occidentale, cu excepția unor forme de învățământ preșcolar, denumite sugestiv de kinesiologii germani *fabrici sau uzine de învățare*, nu pun accent pe dezvoltarea acestei laturi a personalității – creativitatea; în planurile de învățământ lipsesc materii – sau sunt insuficiente – tocmai acelea, care trebuie să le dezvolte tinerilor sensibilitatea, dragostea, toleranța, intuiția sau creativitatea – idee la care subscriem.

Deoarece aceste categorii și însușiri spirituale nu pot fi măsurate și notate de către științele exacte, procentajul lor este extrem de scăzut deocamdată, iar în afară de cazul când norocul le hărăzește unor tineri câțiva profesori deschiși spiritual, care să le transmită dorința autoperfecționării sufletești, materii precum filozofia,

²⁸⁰ Ne referim în primul rând la cei din cadrul I.A.K. - Freiburg

psihologia, logica, metafizica sau religia se predau sporadic, deloc, sau cu dezinteres.

Tocmai aceste discipline ar trebui aprofundate, alocându-se un număr mai mare de ore de curs cu profesori specializați, ele ar trebui să facă parte din educația tinerilor în mod obligatoriu, alături de științele exacte, mai ales în școlile cu profil artistic, pentru a dezvolta baza spirituală a personalității lor artistice.

“Artistul este un om înzestrat cu capacități extrasenzoriale de medium, chiar dacă el nu este pe deplin conștient că le posedă.” – susțin Sonnenschmidt și Knauss.²⁸¹

Marii creatori – geniile – au recunoscut partea divină a naturii umane și a creației artistice sau chiar științifice, privind-o și primind-o ca pe o muză inspiratoare, salvatoare de multe ori.

Vom cita, în afara motto-ului foarte sugestiv al acestui capitol, trei cugetări celebre asupra creativității:

“Marele secret al tuturor geniilor creatoare constă în faptul că au posedat forța de a capta frumusețea și bogăția spirituală universală, mărirea și modestia credinței și puritatea sufletească, ca apoi să dăruiască tuturor această bucurie.”

G. Puccini

“Arta nu e nici știință, nici meserie, ci un drum și destin în viață.”

J. Brahms

“Ochii sunt oglinda sufletului, urechile poarta spre el.”

Vechi proverb Indian

Motivația (lat. *motus*=*mișcare*), inclusiv cea artistică, este considerată ca factor psihic intern, care pe lângă aptitudini, temperament, însușiri de caracter, contribuie la determinarea manifestărilor de conduită (de

²⁸¹ R. Sonnenschmidt & H. Knauss, *op. cit.*, pag. 53.

exemplu, pe scenă) . Orice comportament este îndreptat către un anumit scop, în măsura în care organismul pune energii la dispoziție.

Când organismul dispune de energii suplimentare, acestea pot fi investite pentru satisfacerea necesităților de ordin superior, spiritual.

Trebuința de performanță, sintagmă folosită de psihologul A. Roșca²⁸², este una din motivațiile artistice, care face parte din trebuințele superioare ale omului. Cu cât motivația este mai mare, cu atât crește nivelul performanței. Modificarea performanțelor, ca urmare a anxietății, stresului și tracului, depinde însă și de alți factori, anume : gradul de dificultate al sarcinilor și trăsăturile de personalitate individuală, cu implicarea prestigiului : *ego-involvement* (auto-implicare).

“ Motivația este un ansamblu de factori dinamici, care determină conduita unui individ.” – constată N. Sillamy.²⁸³

Lucrările neurofiziologilor și psihologilor au vrut să demonstreze până acum, că totdeauna comportamentul depinde de modificările interne (neuroendocrine) și de excitații externi (mediu), care acționează asupra creierului.

Centrii motivației sunt situați în hipotalamus (diencefal), iar sub acțiunea stimulilor adecvați determină atât o stare emoțională cât și răspunsuri somato-motorii și vegetative. Menționăm că și reglarea comportamentului ține de aceleași localizări.

Neurofiziologii²⁸⁴ precizează că la baza motivației stau instinctele, iar activitatea zonelor cerebrale care controlează trăirile agreabile sau dezagreabile se corelează în prezent cu identificarea și acțiunea unor substanțe chimice, encefalinele și endorfinele, despre care am vorbit în capitolul doi și care sunt eliberate de glanda hipofiză în condiții de stres. Se pare, că pe lângă faptul că aceste substanțe intervin în reglarea temperaturii, respirației,

²⁸² Roșca A., *op. cit.*, pag. 412.

²⁸³ N. Sillamy, *op. cit.*, pag. 202.

²⁸⁴ C. Arseni, *op. cit.*, pag. 85.

circulației, etc., ele sunt legate și de determinarea stării de satisfacție sau insatisfacție.

Putem considera că motivația este primul element al conduitei; ea este aceea care pune în mișcare organismul până la reducerea sau dispariția tensiunii care a provocat-o.

Psihologia clasică face distincție între *motive* și *mobiluri*, primele fiind cauzele intelectuale ale actelor noastre, celelalte – cauzele afective. Această diferențiere este de fapt artificială și iluzorie; la originea conduitelor noastre nu stă numai o cauză, ci un ansamblu indisociabil de factori conștienți sau inconștienți, fiziologici, intelectuali, afectivi, sociali, care sunt într-o interacțiune reciprocă continuă.

Motivația apare în urma fixării unor scopuri mai apropiate sau îndepărtate, materiale sau spirituale, ce se doresc a fi atinse. Depinde de intensitatea și mobilitatea motivației, ca idealurile sau scopurile să fie atinse. *Motivația muzicală* oferă un grad sporit randamentului școlar.

Motivația artistică este un proces care trebuie să se desfășoare din *interior spre exterior*.

Exterior înseamnă public, admiratorul operei de artă, partenerul energetic al artistului, factor foarte important pentru interpret și actul artistic.

Arta unui artist care nu are contact cu publicul este sortită pieirii. Nu este suficient ca artistul să-și admire în taină, de unul singur, propria creație.

Interior înseamnă deschiderea sufletească, receptivitate față de opera și actul artistic (compozitor, public), față de instrument (mijloc de comunicare), față de noutate sau avangarda artistică (stiluri, curente), față de diverse metode pentru completarea perfecțiunii tehnice (meșteșug, măiestrie), față de progresul intelectual-practic.

Influența mediului social, intelectual și artistic din copilărie reprezintă un factor important, nu și suficient pentru *o motivație artistică de durată* pe tot parcursul vieții. Ea devine o forță abia când acumulările în dezvoltarea și conturarea personalității se vor fi încheiat sau au atins punctul culminant.

Declanșarea actului interpretativ implică o motivație care are la bază un ideal abstract, de reușită artistică. Inițial, acțiunea voluntară trece printr-o etapă dinamică și contradictorie, denumită lupta motivelor, în cadrul căreia se manifestă concurența între mai multe tendințe ce-și dispută privilegiul obiectivării în fapte. Opțiunea pentru una din ele mobilizează integral personalitatea într-un proces de evaluare a motivelor, obiectivelor, posibilităților de reușită, a semnificației pentru interpret a acestei reușite, chiar a eșecului și a modalității de apărare împotriva acestuia.

Comportamentul interpretului instrumentist sau vocal nu poate fi izolat de motivația sa afectivă. Afectivitatea imprimă elementul personal-subiectiv întregii vieți psihice, care controlează și se răsfrânge asupra activității scenice.

Corespondentul somatic al afectivității este dat de multitudinea modificărilor fiziologice, tributare sistemului neuro-vegetativ și endocrin.

La ora actuală circulă o serie de teorii ale mecanismului de declanșare și desfășurare a stărilor afective; cele mai recente evidențiază rolul circuitelor nervoase stabile între diencefal și cortex, impulsurile având la bază un substrat biochimic. Se cunoaște astăzi cu certitudine că stările emoționale sunt însoțite de un consum semnificativ de energie cerebrală, o parte fiind rezultatul descompunerii glucozei din sânge.²⁸⁵

Nu ne îndoim că reducerea motivației afective doar la mecanisme neurovegetative sau endocrine va produce dezamăgire și chiar opoziție. De aceea vom completa aceste funcțiuni fiziologice cu cele psihologice, când vom vorbi despre trăirea artistică.

Parteneriatul muzicianului cu instrumentul său, ales de bunăvoie, atitudinea sa față de acesta durează o viață întreagă, dacă artistul îl privește ca pe o ființă, nu ca pe un obiect sau un mijloc de existență materială. Dacă se întâmplă așa, toate bucuriile sau necazurile vieții scenice,

²⁸⁵ Parhon, Aslan, Vrăbiescu, *op. cit.*, pag. 189.

artistice, se împart în mod egal între artist și partenerul său însuflețit, succesele ca și eșecurile fiind mai ușor suportate astfel.

Dintotdeauna curiozitatea omenească și-a îndreptat atenția înspre astre și a căutat acolo răspunsuri la întrebările importante.

Astronomia, astrologia, zodiacul sau horoscopul au reprezentat și reprezintă o sursă de previziuni, dorințe și speranțe ale ființei umane.

Kinesiologii muzicali, atât de numeroși azi în occident, sunt convinși că forțele energetice ale planetelor, considerate de altfel ca *forțe externe de influențare artistică*, pot determina prin câmpul de rezonanță energo-magnetică creativitatea sau orice altă activitate artistică, în același mod, cum cele douăsprezece zodii influențează destinul și forțele energetice proprii oricărui artist, născut sub o anumită ordine a constelațiilor cerești.

De aceea, ei nu ezită să trateze blocajele sau frustrările, ce survin în urma aparițiilor scenice stresante ale tinerilor, prin teste elaborate pe baza horoscoapelor, a zodiei din care face parte artistul, alcătuind tabele, uneori foarte complicate; unele dintre ele, de altfel, le-am prezentat parțial în paginile precedente.

Deși nu am avut răbdarea să testăm eficiența acestor tabele elaborate de cercetătorii germani F. Oberkogler, Anny von Lange, T. Ring și A. Aeppli, aplicate cu succes de kinesiologii muzicali la apariția stresului scenic al tinerilor, considerăm că este interesant, poate chiar util, să informăm tânăra generație de muzicieni și pedagogi despre aceste metode.

Așadar vom prezenta în continuare două tabele selective (primul despre influența planetelor asupra energiei interpreților, al doilea despre influența semnelor zodiacale), considerând că este de datoria noastră să le facem, odată ce ne-au fost puse la dispoziție cu bune intenții de către institutul german din Freiburg.

**Influența planetelor
după Anny von Lange**

Sunet	Planetă	Principiu spiritual	Afirmații eliberatoare de stress
Do	Marte	Selectivitate Forță	Îmi place să iau inițiativa. Acționez decis. Am nevoie de încordare corporală. Posed forță de execuție.
Re- Re#- Mi b	Soare	Ființare Responsabilitate	Trăiesc prin mine însumi. Sunt plin de vitalitate și creativitate. Îmi cunosc valoarea interioară. Știu că sunt răspunzător pentru toate.
Mi	Mercur	Economie Inteligență	Comunic ușor cu semenii. Modestia, rațiunea sunt devizele mele. Viața e muzică și vibrație. Învăț cu plăcere.
Fa	Saturn	Integrare Experiență	Îmi accept destinul, acceptând

			normele sociale. Tind spre recunoaștere socială. Din frustrări îmi descopăr interiorul.
Sol	Jupiter	Evaluare Obiectivare Sens	Îmi doresc spațialitate interioară. Am încredere în viață ca tot unitar. Sunt generos și privesc arta din punct de vedere filosofic.
La- La#- Si b	Venus	Armonie Simțul formelor	Transmit și recepționez. Îmi doresc prietenia. Îmi expun deschis sentimentele. Am dispoziții artistice și creative.
Si	Luna	Fantezie Visare	Îmi doresc siguranță și interiorizare. Tânjesc după consonanță și armonie. Mă las purtat de sentimente și fantezii. Mă pun în slujba umanității.

Fa#- Sol b	Uranus	Funcționare Transpunere	Am nevoie de libertate individuală. Originalitatea mea neagăconvențiile, tradițiile. Sunt un canal deschis ideilor și inspirațiilor. Sunt una cu conștiința.
Do#- Re b	Neptun	Conștiință Simț estetic	Aspir spre transcendență. Pot discerne între realitate și iluzie. Am încredere în viziunile mele. Deși idealist stau cu picioarele pe pământ.
Sol#- La b	Pluto	Entitate Înțelepciune	Prin sunet devin un om nou. Călăto-resc în abisurile interiorului. Prin subconștient posed forțe magice. Din întuneric spre lumină.

Influența semnelor zodiacale asupra stresului scenic după Friedrich Oberkogler

Prezentăm alăturat tabelul trimis de specialiștii germani :

Semn	Constelație	Principiu spiritual	Afirmații eliberatoare de stres
De foc	Berbec	Dinamism Energie radiantă	Ritmul izvorăște din mine. Voința îmi dă energie creatoare. În muzică vreau să fiu vioara I. Posed energia necesară de a termina ce-am început.
	Leu	Prezență Strălucire	Intru în rezonanță prin exteriorizare. Improvizez cu plăcere, mă joc neîngrădit. Expresivitatea mea e sigură. Îmi place să dirijez și posed o reprezentare credibilă.
	Săgetător	Aspirații Idealuri	Arta cere spațiu și libertate. Cred în sacralitatea artistică, în sensurile superioare, spirituale.

			Expresie și frazare sunt caracteristicile interpretării operei mele. Idealism și entuziasm îmi cere arta mea.
De aer	Balanța	Noțiune Armonie Idee	Arta trebuie să placă. Îmi plac sonoritățile duioase și culorile vii, operele grandioase și decorative, mișcarea formelor estetizante. Iubesc simetria și armonia. Forma leagă elementele singular. aranjate spre frumusețe ordonată.
	Vărsător	Originalitate Principii umanitare	Opera mea este dinainte gândită cu precizie. Ideile mele sunt originale, hazlii. Comunic altora forțele mele creative.

			Prin intuiție mi se relevă lumea abstractă a spiritului. Prefer forța liberă, creativă a cunoștințelor.
	Gemeni	Căutări intelectuale Credință Verbalizare	Îmi trebuie măsura ca logică a timpului. Sunt multilateral și îmi doresc schimbare. Recunosc în artă principiul dual spirit-materie. Iubesc sclipirea, virtuozitatea. Posed idei creatoare.
De pământ	Capricorn	Memorizare Concentrare	Sistematizarea ritmică îmi dă siguranță. Caut partea practică a artei. Sentimentele mele se subordonează sensului operei. Forma leagă toate părțile.

			Sunt absorbit de arta mea. Construiesc muzica după principii matematice.
	Taur	Senzualitate Productivitate	Ascult ființa interioară a sunetului și o văd colorată. Realitatea are poezia ei. Înzestrarea mea artistică e legată de un scop real. Expresivitatea mea este vocea. Talentul meu imagistic se exprimă prin spațiu, culoare și formă.
	Fecioară	Spiritualitate Metodică Economie	Construcția metodică și susținerea unei teme sunt importante. Nu mă pierd în amănunte ci caut sensurile ascunse ale operei. Opera mea conține întindere epică și descriere imagistică.

			Creez imaginându-mi tipare expresiv-spirituale transmisibile.
De apă	Rac	Sensibilitate Conștiință	Sunt foarte creativ și inspirat. Interpretarea mea încântă prin deplinătatea interioară. Torn viața sentimentală bogată într-o formă artistică adecvată. Prin trăire sonoră se naște melodia divină a operei mele.
	Scorpion	Pasiune magică Dragoste tămăduitoare	Arta mea este transmisibilă. Exagerările, violența nu-mi tulbură armonia operei. Vehiculez energii magice, puternice, mă bat pentru valori noi. Liniște și siguranță reies

			din creația mea zbuciumată.
	Pești	Dizolvare Medialitate	Arta este un act mistic ce trăiește din viziuni. Ca artist sunt un intermediar al lui Dumnezeu, graiul e deslușit. Moartea și dizolvarea sunt teme artistice. Am încredere în inspirație și în vocea interioară.

Forțele energetice interne de influențare artistică, unanim recunoscute ca fiind trăirea artistică, ascultarea interioară (dezvoltată pe baza auzului intern), imaginația vizual-auditivă, intuiția artistică, sunt forțe ce se dezvoltă în funcție de dorința și capacitatea individuală.

Trăirea muzicală (artistică) este o modalitate de restructurare a experienței, care face ca activitatea artistică să fie o experiență individuală, comună și altora sub anumite aspecte și totuși originală. Din punct de vedere al interpretului, acest concept este perfect aplicabil actului de trăire muzicală la care participă.

Trăirea afectivă angajează total artistul – există deosebiri majore între participarea interpretului și cea a ascultătorului – sub acest aspect, trimițându-și ecurile la toate nivelurile structurii psiho-fiziologice cu consecințe în plan psihic (blocaje sau epuizare), sau fiziologic (motorii, endocrine, biochimice), care la un anumit nivel de

intensitate a trăirii afective determină o anumită stare, care variază de la dispoziții și emoții la sentimente, afecte sau pasiuni.

Nivelul tensional al trăirii muzical-afective în timpul actului interpretativ acționează ca factor dinamic și este determinat de capacitatea de control emoțional a interpretului, de dorința și voința sa. Această tensiune acționează permanent, datorită voinței și ca urmare a concentrării; interpretul își autoreglează acțiunea, orientându-se consecvent spre realizarea scopului propus, acela de redare muzicală.

Un adevărat muzician-interpret nu va uita niciodată că el este cel mai important ascultător al său. Mulți interpreți, printre care recunoaștem că ne numărăm, consideră că gândurile, stările și viața afectiv-emoțională pe care o încearcă pe scenă în timpul actului artistic se transmit auditoriului instantaneu.

În acele clipe, unde sonore, gândurile telepatice, forțele energetice, stările de extaz sau transcendență – putem să adăugăm și alte *stări* ce nu au corespondent de exprimare în lexicul lingvistic – influențează prin mecanisme imperceptibile, care scapă rațiunii, întregul proces de transmitere-receptare.

Consecința metafizică a actului muzical, pe care mulți o neagă, este o chestiune de opțiune personală. Pentru unii a asculta muzică rămâne o simplă plăcere, pentru alții înseamnă o trăire și ascultare interioară esențială.

Cu ajutorul muzicii accedem la cunoaștere și nu rămânem doar la emoția primară tradusă prin afecte. Emoția și tensiunea de la început, pe care o simțim cu toții și de care vorbim atunci când ne referim la un act autentic de interpretare muzicală, fac loc treptat relaxării, împăcării, seninătății și liniștii interioare.

De fapt, în actul muzical coexistă prin suprapunere un spațiu-timp obiectiv (real, unde aceste coordonate sunt măsurabile, adică spațiul e limitat iar timpul se scurge ireversibil), și altul subiectiv (ireal, incomensurabil, în care există senzația sau *starea* pe loc a timpului, a necuprinderii spațiale), cel al trăirii muzicale.

Cu toate că muzica operează cu afecte într-o primă fază, ea generează o stare a conștiinței ce depășește zona sentimentelor sau a intelectului, supraînălțându-se în planuri existențiale metafizice.

Un fragment, un semn al adevărului, ne absoarbe și ne stimulează sub forma emoției muzicale.

Formele, ca modele în sine (sonată, lied, rondo, etc.), servesc în timp drept vehicule cu care ascultătorul este familiarizat și care poartă în interiorul lor acele structuri informațional-energetice calitative, care definesc opera de artă. Sub acest aspect, structurile sunt într-adevăr conținutul, iar formele conturul lor exterior.

Pentru interpret, actul de redare a muzicii este un act de deplină conștiință și dăruire, în care întreaga sa ființă luminează opera artistică și auditoriul. Deși sonoritatea caracteristică interpretului dezvăluie în principal potențialul emoțional propriu, ca reflex al emoției generate de operă, ea reprezintă capacitatea de aspirație spre ideal a interpretului și a operei, desigur.

Emoția inițială este convertită și servește ca suport tendinței transcendente a Eu-lui printr-un complex psihic, ce însumează și orientează variatele energii într-o nouă expresie calitativă, pe care o conștientizăm prin actul de trăire muzicală.

“Frumosul sensibil e singura întru chipare a adevărului ființării”, afirmă Heidegger,²⁸⁶ actualizând o mai veche idee a esteticii creștine.

Interpretul este primul rezonator și amplificator al energiilor conținute în structurile sonore.

Dar ce se întâmplă cu ascultătorul în actul de trăire muzicală, participant și el, dar fără vreo atribuție operațională în cadrul lui?

Pe durata actului muzical, ascultătorul simte că puterea sentimentelor sale e prea săracă față de starea profundă și neobișnuită în care l-a transpus muzica. Dubla funcționalitate a fenomenului muzical, psihică și

²⁸⁶ M. Heidegger, *Originea operei de artă*, Ed. Univers, București, 1982, pag. 94.

energetică, care-și canalizează impactul la toate nivelele, de la cel celular la cel mental, face posibilă antrenarea ascultătorului în actul de trăire muzicală.

Concentrarea și transmiterea fluxului energetic, afectiv-radiant al interpretului prin intermediul undelor sonore, crează un hipercâmp care tinde să înglobeze conștiința ascultătorului în mișcarea circulară a energiei, caracteristică actului de trăire muzicală.

Ascultătorul nu-și dă seama, decât neclar, că muzica îl poartă mai departe decât așteptarea sa la o surescitare a afectivității sale, înspre o relevare intențională a operei și a interpretării, totodată. Neîncrederea în sensurile muzicii, sau sugestionarea că asistă la dezvăluirea unor intenții pe care le indică însuși compozitorul în caietul-program al concertului, îl lasă deseori pe ascultător epuizat, dezorientat și nemulțumit, chiar dacă nu vrea să mărturisească.

Mecanismul trezirii unor reacții psihice profunde ascultătorului și analiza acestora în raport cu categoriile estetice, prin și cu ajutorul muzicii, este problema principală a esteticii muzicale de la începuturile ei și până astăzi.

Deoarece am început partea întâi a lucrării noastre cu o întrebare, dorim să încheiem în același mod, citând din Pascal Bentoiu :

“ Dacă legile realității acustice ale intervalelor nu justifică pe de-a-ntregul utilizarea lor ca semn într-un act de comunicare artistică, iar tendințele naturale de conectare a elementelor ireductibile, sunetele sunt ale spiritului nostru, nu ale materialului, dacă suportul arhetipurilor se vădește pentru noi mai degrabă o închidere decât o deschidere a ființei către cosmos, ce mai rămâne de pus la baza unei opere muzicale, care să servească totodată drept principiu de construcție și de comunicare ?”²⁸⁷

²⁸⁷ P. Bentoiu, *Gândirea muzicală*, Ed. Muzicală, București, 1975, pag. 156.

II. MODIFICĂRI PSIHO-FIZIOLOGICE ALE TÂNĂRULUI INTERPRET; CERCETĂRI EXPERIMENTALE

Metode de investigație a reactivității emoționale

Noutatea în plan național și complexitatea obiectului de cercetare al lucrării, pe de-o parte obiectivitatea modificărilor fiziologice, pe de altă parte natura subiectivă a psihicului, nu pot să nu se repercuteze și asupra metodelor de cercetare utilizate.

Spre deosebire de unele științe, îndeosebi cele exacte (medicina de pildă), unde obiectul este cunoscut și investigat direct prin măsurători precise (testele fiziologice din lucrarea de față), în psihologie (testele psihologice în cercetarea noastră) cunoașterea se realizează indirect, manifestările exterioare, comportamentale, fiind considerate ca indicatorii stărilor și relațiilor interne, subiective.

Dacă în științele exacte cercetătorul se rezumă la a constata, explica și uneori a prevedea mersul proceselor, a reproduce cât mai exact obiectul investigat, manifestând o relativă detașare și indiferență față de obiectul studiat, în cercetarea psihologică acesta se implică, uneori se identifică cu destinul obiectului cercetat, este interesat de relevarea sensului valoric al prefacerilor pe care le suportă obiectul. Investigatorul psiholog este concomitent obiect și subiect al cercetării, iar acesta, prin conduita sa, poate influența pe cea a subiectului investigat.

În aceste condiții nu ne putem aștepta ca metodele de cercetare psihologice să dispună de aceeași rigurozitate ca acelea din științele exacte. Creșterea gradului de

obiectivitate nu este însă imposibilă. Cert este faptul că, în evoluția sa, această știință a trecut de la metode subiective la cele obiective; locul introspecției, considerată o metodă subiectivă, fiind luat de observație, convorbire, experiment, test, etc.

Metoda de cercetare, conform dicționarului de psihologie²⁸⁸, este acea îmbinare și organizare de concepte, modele, ipoteze, strategii, instrumente și tehnici de lucru, care dau corporalitate unui proiect metodologic. Ea este operatorul care mijlocește trecerea, ridicarea treptată de la problema de cercetare, enunțată în plan teoretic, la reconstrucția ei – observațională, experimentală, acțională – în vederea corectării, optimizării, potențării sau restructurării unui grup sau chiar al unui sector social.

Metoda definește calea, itinerariul, structura de ordine sau programul după care se reglează acțiunile practice și intelectuale, în vederea atingerii unui scop. Metodele de cercetare au un caracter instrumental, de intervenție, de informare, interpretare și acțiune. N. Sillamy spune că, în funcție de scopul acestora, ele pot fi împărțite în :

“ – metode de recoltare a informațiilor, de prelucrare și interpretare a acestora;

– metode de investigație intensivă și extensivă, de diagnoză și prognoză;

– metode de cercetare aplicative, psiho-educăționale, psiho-terapeutice, etc.”²⁸⁹

Considerăm că metoda abordată în lucrarea de față este o combinație între cele trei metode enumerate mai sus.

Metodele sunt ghidate de concepția generală a cercetătorului, de principiile teoretico-științifice, chiar filozofice de la care acesta pornește, reunite sub denumirea de *metodologia cercetării*. Fiecare școală sau orientare își are propria sa metodologie de cercetare. Între concepție și metodă există o strânsă interacțiune. Al. Roșca²⁹⁰ arată că Wundt, de exemplu, pornind de la premisa falsă a

²⁸⁸ Sillamy, N., *op. cit.*, pag. 123.

²⁸⁹ *Ibidem*, pag. 124.

²⁹⁰ Al. Roșca, *op. cit.*, pag. 23.

paralelismului, ajunge la concluzia că psihicul nu este accesibil decât introspecției. Chiar datele obținute despre alte persoane, despre animale, plante, sunt înțelese și au valabilitate numai dacă cercetătorul se transpune în locul subiectului, susține Wundt. Iată o situație extremă care demonstrează interdependența dintre metoda de cercetare și concepția despre psihic. Această relație poate fi identificată în cadrul oricărei orientări psiho-filozofice.

Metodologiile, ca și practicile metodologice asociate lor, deși extrem de variate, chiar neconcordante între ele, dată fiind varietatea școlilor și orientărilor, pot fi totuși grupate în funcție de specificul lor.

Atunci când este aplicată, orice metodologie devine coercitivă, normativă. N-ar fi exclus însă, ca în anumite tipuri de cercetări, la sfârșitul acesteia sau chiar înaintea încheierii ei, metodologia să devină mai flexibilă, permițând introducerea unor noi ipoteze, sau puncte de vedere care să sugereze abordări viitoare.

METODA OBSERVAȚIEI

Observația, ca metodă de cercetare, constă în urmărirea intenționată și înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau grupului), ca și a contextului situațional al acestui comportament. Este una dintre cele mai vechi metode de cercetare, nu numai a psihologiei, ci și a altor științe.

“Cuvântul *observație*, arăta Claude Bernard (1813-1878), cercetător al științelor naturii, semnifică constatarea exactă a unui fapt cu ajutorul unor mijloace de investigație și apoi studierea aprofundată a acestei constatări.” – arată psihologul M. Zlate.²⁹¹

Observatorul este un fotograf al faptului, iar observația sa trebuie să redea exact natura faptului, pentru aceasta este

²⁹¹ M. Zlate, *op. cit.*, pag. 87.

necesar ca spiritul observatorului să fie pasiv, fără idei preconcepute.

“Observatorul ascultă natura și scrie sub dictarea ei” – proclama Bernard.²⁹²

După cum știm, între observația din științele naturii și observația psihologică există o mare diferență, aceasta provenind din specificul faptelor și fenomenelor psihice. Faptul psihic studiat este global și de cele mai multe ori imposibil de decupat în elemente sau tranșe distincte; el este analog faptelor psihice ale celui ce studiază, cercetează, ceea ce nu va rămâne fără urmări asupra actului observațional; de asemenea, el presupune un ansamblu de semnificații, uneori greu sesizabile, nu doar la prima vedere, ci și la o analiză mai profundă; în sfârșit, orice fapt psihic este un act efectuat de persoane amplasate în situație, ceea ce înseamnă că actele, persoanele și situațiile trebuiesc considerate împreună. Specificul observației provine și din ipotezele pe care le emite cercetătorul.

În științele exacte, faptul studiat este independent de cel care investighează, ceea ce permite ca observația să fie facilitată, ca obiectivitatea să fie posibilă.

În științele umaniste, situația se prezintă cu totul altfel : cercetătorul cunoscător modifică natura fenomenului studiat și este modificat el însuși de fenomenul observat. În aceste condiții, obiectivitatea este limitată, greu de realizat.

În practica cercetării s-a recurs la două soluții extreme: fie la un obiectivism absolut, fie la o angajare personală. Nici una, nici cealaltă dintre cele două soluții nu rezolvă problema obiectivității observației, fiecare dintre ele conducând la grave denaturări. S-a încercat depășirea obiectivismului radical prin studiul în mediul natural, iar al angajării personale prin cercetare activă, dar se pare că nici aceste soluții nu sunt satisfăcătoare.

Aspectele fundamentale ale observației, atenția acordată comportamentelor, analiza contextuală a fenomenelor observate se regroupează, pentru a constitui

²⁹² *Apud Zlate, pag. 95.*

ceea ce numim sensul psihologic impus fiecărui observator, cercetător, în câmpul științific pe care-l ocupă.

Principalele probleme pe care le ridică observația în fața cercetătorului sunt :

- conținutul observației
- formele observației
- calitatea observației
- condițiile unei bune observații
- obstacole ce apar în calea ei
- avantajele și limitele ei

Unul dintre conținuturile observației îl constituie simptomatologia stabilă, adică trăsăturile bio-constituționale ale individului (înălțime, greutate, etc.) Dintotdeauna s-a pornit de la premisa că înfățișarea umană nu este mută, dimpotrivă, ea poate furniza o serie de informații utile. Vechii greci spuneau : “Chipul este oglinda sufletului.”

Știm din proprie experiență că o viață afectivă intensă, presărată cu bucurii sau tristeți frecvente, își pune amprenta asupra chipului uman. Aceste date, dar mai ales relațiile dintre ele trebuiesc interpretate cu multă prudență, pentru a nu conduce la concluzii pripite sau chiar eronate.

Un alt conținut al observației, mult mai semnificativ, îl reprezintă multitudinea comportamentelor și conduitelor flexibile, mobile, ale individului, cum ar fi : conduita verbală, cea motorie, mnezică, inteligentă, ca și varietatea expresiilor afectiv-atitudinale. Observând felul cum merge un individ, cum gesticulează, cum vorbește, cum își exteriorizează trăirile psihice, ne putem da seama despre multe dintre stările, însușirile și trăsăturile sale psiho-comportamentale. Un mers lent, greoi ne spune altceva decât altul rapid, energic, suplu, ferm; gesturile rare, moi, de mică amplitudine, furnizează alte informații decât cele repezi, violente; la fel de semnificative pentru caracterizarea unui subiect sunt și diversele particularități ale vorbirii : sonoritatea, fluența, debitul verbal, intonația, pronunția, structura vocabularului și adecvarea la conținut.

Simptomatologia labilă poate fi observată în orice situație și context de viață, inclusiv cu prilejul efectuării unor experimente, al unei convorbiri, sau al parcurgerii unui test.

Se face distincție între *observația experimentală*, orientată spre performanțe, funcții psihice și *observația clinică*, centrată de practician asupra unei persoane.

Calitatea observației depinde de o serie de particularități psiho-individuale ale observatorului, de pildă capacitatea de a-și concentra atenția, de a sesiza esențialul, de gradul său de sugestionabilitate. Unii observatori sesizează relațiile dintre faptele observate, alții consideră faptele independente; unii disting mai multe lucruri deodată, alții doar unul singur. De asemenea, calitatea observației este influențată de particularitățile personale ale observatorului. Unii observatori aparțin tipului *descriptiv* (înregistrează minuțios, exact, sec), alții tipului *evaluativ* (cu tendința de a face aprecieri, estimări, interpretări); unii tipului *erudit* (furnizând informații savante suplimentare), alții tipului *imaginativ* (cei care neglijează faptele și dau frâu liber imaginației, ajungând deseori la deformarea realității)

În sfârșit, calitatea observației depinde de anumite caracteristici ale percepției umane, de selectivitatea datorată localizării spațiale sau temporale a observatorului, imperfecțiunii organelor de simț, de factori sociali, care o modelează și o deformează.

De asemenea, pentru creșterea calității observației, este necesar să se apeleze la o serie de repere de control, reieșite din observațiile anterioare ale cercetătorului, din experiența sa personală de viață sau din lucrările de specialitate. Aceste repere de control reprezintă conceptualizarea faptelor observate.

La fel de utilă este și folosirea unor modalități de evaluare a observațiilor efectuate, care să permită înregistrarea facilă a datelor și mai apoi compararea lor. În acest scop este indicată determinarea unităților de observație (cuantumul de elemente observate pe intervale egale de timp, repartizarea acestora de-a lungul unei perioade de timp, etc.) De asemenea, pot fi stabilite *grade de estimații* a unor însușiri psihice (*a emotivității*, în lucrarea de față), se evaluează în ce măsură este prezentă acea însușire psihică : în foarte mare măsură; în mare

măsură; într-o măsură potrivită; în mică măsură; într-o foarte mică măsură. Aceste estimări calitative pot fi convertite în cifre prin acordarea de puncte sau pot fi făcute și literar.

Observația permite surprinderea manifestărilor comportamentale naturale, firești ale individului, în condiții obișnuite sau nu de viață și activitate, oferind mai ales date de ordin calitativ.

Un dezavantaj al ei îl constituie faptul că observatorul trebuie să aștepte intrarea în funcțiune a fenomenului studiat. Observația se soldează cu o serie de efecte negative, cum ar fi intrarea în funcțiune a mecanismelor de apărare a subiecților observați, modificarea situației câmpului psihosocial determinată de prezența observatorului, producerea unor schimbări ale comportamentului celor observați în funcție de personalitatea observatorului.

Unii observatori produc efecte tonice, alții efecte deprimante, cei amicali și expansivi obțin rezultate conform așteptărilor, de aceea se impune ca datele obținute prin intermediul observației să fie coroborate cu cele recoltate prin aplicarea și a altor metode.

Toate observațiile efectuate pe loturile studiate, care au legătură directă cu tema propusă, vor fi cuantificate și dezbătute în capitolul referitor la metodologia cercetării experimentale.

METODA EXPERIMENTULUI

Metoda experimentală este în realitate un mod de cunoaștere. Caracteristica ei esențială este de a tinde spre coerența unui sistem de relații, controlate prin experiență. Două aspecte sunt esențiale pentru experiment – suține M. Zlate :

“ – capacitatea acestuia de a verifica ipotezele cauzale;

– posibilitatea pe care o oferă de a controla situațiile experimentale.”²⁹³

Verificarea ipotezei este întâlnită și în alte metode; asta înseamnă că mai important este cel de-al doilea aspect. Eysenck (1966) spunea despre această caracteristică :

“Esența experimentului în știință este dată de capacitatea de a exercita controlul asupra variabilelor care influențează rezultatele experimentului.”²⁹⁴

A controla înseamnă a introduce anumiți factori, a-i menține constanți, a elimina sau suprima alți factori, etc. O definiție mai cuprinzătoare a experimentului o întâlnim la psihologul Leon Festinger (1919-1989), care arăta că experimentul constă în : “...observarea și măsurarea efectelor manipulării unei variabile independente asupra variabilei dependente, într-o situație în care acțiunea altor factori, prezenți efectiv, dar străini studiului, este redusă la minimum.”²⁹⁵

În această definiție apar principalele caracteristici ale experimentului, faptul că el este o observație provocată, controlată, dar și conceptele de bază pe care le implică (conceptul de variabilă,²⁹⁶ cel de situație experimentală, în sfârșit cel de manipulare experimentală).

Variabilele se subdivid în *variabile dependente* (*Vd*) și *variabile independente* (*Vi*). Variabilele dependente sunt cele care fac obiectul observației, cele cărora cercetătorul le va studia variația în cursul experimentului. De exemplu, *valorile fiziologice sau gradele de estimații psihologice, timpul în care se parcurge un test*, reprezintă variabile dependente. Ele se numesc așa deoarece valorile pe care le vor lua pe parcursul experimentului vor fi în funcție de unele condiții pe care le va introduce cercetătorul.

Variabilele dependente se împart în două categorii :

²⁹³ *Ibidem*, pag. 104.

²⁹⁴ H. Eysenck, *op. cit.*, pag.49.

²⁹⁵ Festinger, Katz, *Psihologie experimentală*, Ed. Științifică, București, 1963, pag. 164.

²⁹⁶ Variabila este acel *ceva*, care variază după unitățile de măsură și după condițiile în care se află acestea.

➤ cantitative (valori numerice rezultate din măsurători – *teste fiziologice*)

➤ calitative (alegerea unei variante de răspuns din mai multe posibile, subiectul având ori de câștigat ori de pierdut – *teste psihologice*)

Variabilele independente sunt cele care produc variația primelor, sunt deci surse de variație a fenomenului studiat. Ele se numesc independente, deoarece stările, modalitățile lor nu depind de nici-o altă variabilă, ele fiind legate de decizia experimentatorului, care în mod deliberat le-a introdus în experiment.

Stimulul este o variabilă independentă – susține F. Katz – (de ex. stimuli stresanți, cum ar fi căldura excesivă sau frigul, care pot influența pozitiv sau negativ actul scenic), de aceea principalele tipuri de variabile independente se pot clasifica în funcție de :

➤ natura stimulului (natural – temperatura, sau artificial – tusea în sala de spectacol, introduse în mod voit de către cercetător);

➤ modul de prezentare al stimulului (simultan sau succesiv);

➤ modul de cuplare la stimul (imediat după prezentare sau după un anumit interval);

➤ felul de răspuns la stimul (individual sau public în fața experimentatorului).

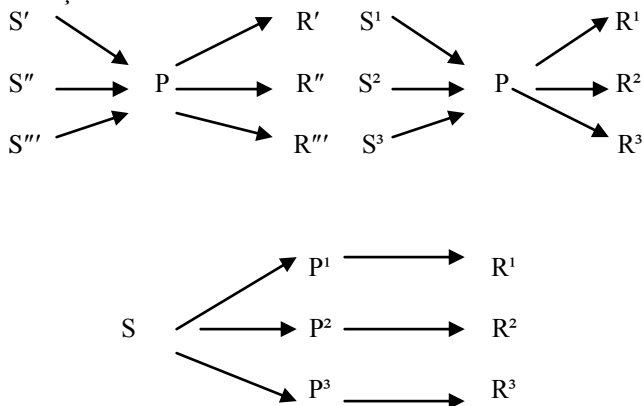
O formă particulară a experimentului, utilizată în condițiile procesului instructiv-educativ, este *experimentul psiho-pedagogic*. Acesta poate fi *constatativ*, adică urmărește consemnarea situației existente la un anumit moment dat, sau *formativ*, care țintește spre introducerea în grupul cercetat a unor factori de progres, în vederea schimbării comportamentelor, schimbare constatată prin compararea situației inițiale cu cea finală.

În experimentul nostru, pe care-l considerăm *psiho-pedagogic formativ*, am introdus după doi ani de teste, câteva exerciții de respirație și relaxare – care sperăm să fie factori de progres – pentru a diminua efectele stresului scenic.

Cele trei forme clasice ale experimentului (de laborator, natural, psiho-pedagogic), au o serie de limite. Este de domeniul evidenței faptul, că omul se manifestă în diferite situații ca experimentator al propriului destin, el își testează capacitățile, calitățile, trăsăturile, adică le încercă în anumite ocazii pentru a afla nivelul lor de dezvoltare, pentru a le cunoaște mai bine, a le forma dacă lipsesc, ameliora dacă sunt necorespunzătoare. El se experimentează nu doar pe sine, ci evaluează și testează alți subiecți, fiind la rândul său supus experimentării de către ceilalți.

Alte modele experimentale pot fi imaginate pornind de la numărul variabilelor independente manipulate de cercetător; astfel pot fi modele cu o singură variabilă, chiar cu valori diferite și modele cu mai multe variabile.

Există modele experimentale care pornesc de la modul de prezentare al stimulilor și de cuplare a acestora cu reacțiile. Fiind vorba despre relația dintre *Stimul* și *Reacție*, mediată de *Personalitate*, aceste modele iau diverse forme – susține M. Zlate :

Tipuri de scheme sau modele experimentale – după M. Zlate²⁹⁷

²⁹⁷ *Ibidem*, pag. 112.

În prima schemă putem observa prezentarea repetată a unuia și aceluiași stimul, precum și progresul înregistrat ca urmare a repetiției. Ea se utilizează, de obicei, în toate situațiile de învățare prin repetare (în memorarea unui text, în formarea deprinderilor).

Cea de-a doua schemă se remarcă prin prezentarea unor stimuli diferiți uneia și aceleiași persoane, fapt care se soldează cu reacții diferite. Se utilizează tot în situațiile de învățare, pentru a surprinde superioritatea unui anumit tip de stimulare.

Ultima schemă reprezintă aplicarea unuia și aceluiași stimul pe persoane diferite, fapt care se va solda în mod firesc cu obținerea unor reacții diferite. În lucrarea de față, la *stimulul x* (numit *stres scenic*), aplicat unor *persoane diferite* p^1, p^2 , etc.(tineri interpreți), *reacțiile* r^1, r^2 , etc., vor fi specifice fiecărui individ, astfel încât putem surprinde diferențele individuale și clasifica subiecții în funcție de rezultatele obținute.

În lucrarea noastră, datorită *experimentului psiho-pedagogic formativ* pe care l-am întreprins, *variabilele independente* (Vi) - (n factori cauzatori de stres, emoții, anxietate – de ex. temperatura sălii) vor afecta *variabila dependentă* (Vd) - (efectul psiho-fiziologic *de trac scenic pozitiv sau negativ*, prin modificarea comportamentului scenic al subiecților).

Cea mai bună este îmbinarea mai multor tipuri de experiment, compararea și verificarea rezultatelor obținute prin aplicarea altor metode.

La un moment dat, una din problemele importante care au reținut atenția cercetătorilor a fost cea referitoare la efectele prezenței experimentatorului, ca sursă perturbatoare în comportamentul subiecților.

Suprimarea acestor efecte se poate obține prin izolarea parțială sau totală a subiecților. Lipsa fizică a experimentatorului, ca soluție radicală, nu este în măsură să rezolve definitiv problema, deoarece subiectul știe că acesta se găsește undeva pe aproape, urmărindu-l printr-o serie de mijloace tehnice, așa încât mai eficient se dovedește a fi un

alt procedeu, cel bazat pe efectuarea unor experimente mai lungi, unde se obține familiarizarea subiecților cu experimentatorul.

La finalul analizei metodei experimentale precizăm faptul, că în ultimii ani s-au produs modificări importante în modul de concepere a experimentului prin introducerea noțiunii statistice de eroare, pentru a explica variațiile performanțelor individuale.

Informațiile lucrării de față și datele rezultate în urma experimentului întreprins pe cele două loturi de subiecți (tineri interpreți), precum și validarea sau infirmarea ipotezei enunțată în capitolul întâi, vor fi cunoscute abia în capitolul referitor la metodologia cercetării, date coroborate cu cele obținute pe parcursul a patru ani și cu ajutorul altor metode și anume observația, convorbirea, biografia scenică, metode fiziometrice (teste fiziologice) și metode psihometrice (teste psihologice).

METODA CONVORBIRII

Spre deosebire de observație și experiment, prin intermediul căroră investigăm conduitele, reacțiile exterioare ale subiectului, convorbirea permite sondarea directă a vieții interioare a individului, a intențiilor ce stau la baza comportamentului, a opiniilor, atitudinilor, intereselor sau convingerilor, conflictelor, aspirațiilor, prejudecăților, mentalităților, sentimentelor și valorilor sale.

În afara informațiilor referitoare la trăirile prezente sau anterioare, prin convorbire urmărim clarificarea sensului unor reacții, manifestate cu prilejul aplicării altor metode.

Există mai multe forme ale convorbirii, în care rolul esențial îl are cercetătorul, și anume : *convorbirea standardizată, dirijată, structurată* (bazată pe formularea aceluiași întrebări, în aceeași ordine pentru toți subiecții, indiferent de particularitățile lor individuale); *convorbirea*

semi-standardizată, semi-dirijată (cu adresarea unor întrebări suplimentare, cu reformularea altora, cu schimbarea succesiunii lor); *convorbirea liberă, spontană, asociativă* (în funcție de particularitățile situației în care se desfășoară, de capacitățile psiho-individuale ale subiectului, chiar și de caracteristicile momentului când are loc).

Prin această formă a convorbirii, bazată pe libertatea de exprimare și pe intuiție, am reușit să obținem o colaborare sinceră și necondiționată din partea subiecților supuși testelor fiziologice din experimentul întreprins și recoltarea de informații prețioase pentru conturarea trăirilor psihice (evident legate de tema cercetării – *stresul scenic*), pe parcursul completării testelor psihologice de către fiecare subiect în parte.

Pentru reușita convorbirii este necesar ca cercetătorul să se gândească anticipat la ea, să-și structureze mental, în linii mari sau chiar în amănunt, întrebările. El trebuie să culegă informații despre subiect, să-i anticipeze răspunsurile pentru a ști cum să se comporte în eventualele situații neprevăzute (blocajul subiectului, refuzul său de a răspunde, etc.).

Grija cea mai mare constă însă în a-l motiva pe subiect, pentru a se angaja în convorbire și a furniza informații cât mai complete, reale despre sine și trăirile sale psihice. În acest sens, anumite trăsături personale ale cercetătorului, începând cu prezența fizică și terminând cu o serie de caracteristici de personalitate, nu sunt deloc neglijabile. Se pare – noi așa credem – că intuiția și empatia sunt două dintre caracteristicile esențiale ale celor care aplică această metodă de cercetare.

Marele avantaj al convorbirii constă în faptul că permite recoltarea unor informații numeroase, variate, într-un timp relativ scurt și fără a necesita materiale sau instalații speciale. Dezavantajul ei provine din eventuala lipsă de receptivitate a subiectului, din subiectivitatea sa; de aceea se impune ca datele ei să fie completate și verificate prin alte metode.

În lucrarea de față, toate datele obținute cu ajutorul acestei metode coroborate cu cele obținute pe baza observației înainte, în timpul și după activitatea scenică a subiecților din lotul experimental, cât și convorbirile purtate înaintea completării testelor psihologice, le vom analiza și sintetiza în capitolul trei, urmând ca în capitolul final să desprindem concluziile.

METODA BIOGRAFICĂ

Această metodă vizează strângerea cât mai multor informații despre principalele evenimente parcurse de subiect în existența sa, despre relațiile prezente între ele și semnificația lor, în vederea cunoașterii *istoriei personale* a unuia sau a mai multor indivizi, atât de necesară pentru stabilirea profilului personalității acestora, cât și explicării comportamentului actual.

Este o metodă prin excelență evenimențială, care se concentrează asupra succesiunii diferitelor întâmplări importante din viața individuală, a relațiilor dintre acestea.

Biografia oferă o imagine unitară asupra omului, facilitând cunoașterea sa concretă și contribuind la descifrarea specificului individual al subiectului.

Marile avantaje ale metodei biografice sunt reprezentate de naturalitatea și autenticitatea datelor furnizate. Este necesar totuși, ca cercetătorul să manifeste multă prudență, chiar suspiciune în legătură cu unele date furnizate de persoana studiată, verificarea acestor informații prin alte metode fiind obligatorie.

Această metodă poate fi combinată cu metoda analizei activității unui subiect. Potențialul psihic al unui subiect, însușirile și capacitățile sale se exteriorizează nu doar prin conduite motorii, verbale sau expresiv-emoționale, ci și prin produsele activității sale, cum ar fi compuneri, desene, creații literare sau muzicale. Aceste produse ale activității devin oglinda creatorului, iar prin analiza lor vom reuși să aflăm diversele sale disponibilități psihice. Această metodă

oferă posibilitatea caracterizării și cunoașterii unor personalități dispărute.

Ne vom folosi de această metodă și de datele obținute cu ajutorul acesteia în capitolul următor , când vom prezenta activitatea scenică, performanțele tinerilor interpreți care fac parte din lotul experimental supus investigației.

METODA TESTELOR

Denumite și metode fizio-psihometrice, această grupă de metode vizează, cum reiese din denumirea lor, măsurarea capacităților fizice și psihice ale individului, în vederea stabilirii prezenței sau absenței acestora, dar mai ales a nivelului și gradului lor de dezvoltare. Cea mai răspândită și cunoscută este *metoda testelor psihologice*.

Testul este o probă relativ scurtă, care permite cercetătorului strângerea unor informații obiective despre subiect, pe baza cărora să poată diagnostica nivelul dezvoltării capacităților măsurate și formula un prognostic asupra evoluției ulterioare.

Cele mai complexe sunt testele de personalitate, care își propun să investigheze resorturile profunde ale individului, trăsăturile sale invizibile, deseori mascate, necunoscute sau neacceptate de subiect. Aplicarea lor necesită luarea unor măsuri speciale și anume : cerința de a fi sincer în răspunsurile formulate; asigurarea caracterului confidențial al răspunsului, etc.

În ceea ce privește interpretarea testelor, uneori aceasta este atât de dificilă, încât trebuie să se apeleze la ajutorul computerului. Oricât de abilitat ar fi cercetătorul, cu cunoștințe psihologice, oricât de înzestrat ar fi acesta cu grile de prelucrare, în interpretarea rezultatelor își spune cuvântul propria sa subiectivitate, cel puțin în unele tipuri de teste.

Dintre testele de personalitate răspândite și ușor de aplicat fac parte chestionarele de personalitate. Acestea

conțin un șir de întrebări, la care trebuie să se răspundă prin DA sau NU, sau întrebări ce cuprind mai multe răspunsuri, din care subiectul optează doar pentru unul (este cazul testelor experimentului de față).

Testul este considerat uneori și ca metodă experimentală sau ca o varietate de experiment. În realitate, testul și experimentul se diferențiază atât prin scopul urmărit, cât și prin tehnicile folosite.

Dacă pornim chiar de la definirea lor, vom constata că experimentul tinde spre stabilizarea unor relații de tip cauzal pentru a ajunge la formularea unor legități, în timp ce testul presupune măsurarea obiectivă și standardizată a unui eșantion de comportament. În test, variabila independentă nu constituie altceva decât criteriul de selecție al subiecților.

Deși între test și experiment există diferențe semnificative, ele pot trece unul în altul. De exemplu unele teste sunt folosite ca situații sau stimuli în cercetarea experimentală; la rândul ei, o situație experimentală, dacă este standardizată, se transformă în test.

Cu toate că oferă mari posibilități în diagnoza nivelului de dezvoltare a însușirilor psihice, testele au și suficiente limite, datorate mai ales modului lor de concepere, de aplicare și de valorificare a rezultatelor, exceptând modalitatea prin care se ajunge la obținerea acestora.

STRATEGII DE CERCETARE

În cercetare, rareori metodele sunt utilizate în sine, independente unele de altele, neghidate și nedirecționate de anumite principii. Alături de metode, cercetătorul își stabilește o *strategie de cercetare*.

Aceasta se definește ca fiind planul de acțiune ordonată, în vederea atingerii unui scop. Strategia de cercetare vizează principiile, direcția generală și unitară de acțiune.

Prin folosirea unui ansamblu de metode și strategii de cercetare, psihologia reușește să se apropie tot mai mult de surprinderea manifestărilor autentice și legice a însușirilor psiho-comportamentale ale subiecților investigați. Totodată, cercetările de durată, pentru că însăși psihicul are o durată în timp și nu este o simplă manifestare secvențială, îmbinarea modalităților de interpretare cantitativă cu cele calitative, mai mult, convertirea datelor cantitative în date calitative și invers, corelarea cercetării propriu-zise cu diagnoza, sunt în măsură să crească validitatea cunoașterii.

ANALIZA REZULTATELOR ȘI VALIDAREA CONCLUZIILOR

În urma aplicării diferitelor metode și strategii de investigare, cercetătorul recoltează o multitudine de informații care, pentru a căpăta sens și a se transforma în concluzii, urmează a fi analizate și interpretate.

Pentru sporirea gradului de încredere în validitatea rezultatelor, s-a recurs la stabilirea unor *eșantioane reprezentative* de subiecți, ce urmează să fie investigați, cum însă o asemenea operație este destul de dificilă s-a apelat la alegerea unei populații, nu numai în funcție de reprezentativitatea statistică, ci și prin ceea ce am putea numi *tipicitatea* sa. Investigarea unor persoane, considerate a fi tipice pentru o întreagă populație, facilitează extinderea concluziilor pe întreaga populație.

Nu este lipsit de importanță să ne referim și la capcanele în care cercetarea sau cercetătorul ar putea cădea. Cercetarea științifică este ghidată de o serie de principii, de un set de atitudini ale cercetătorului. Cu toate acestea, nu este exclus ca în timpul sau la sfârșitul cercetării să apară unele pericole, așa-zisele capcane ale cercetării – susține F. Katz :

“ – *autoprofeția* (influențarea rezultatelor conform așteptărilor cercetătorului);

– *caracteristici cerute* (anticiparea de către subiect a așteptărilor cercetătorului, datorită angajamentului, uneori total al unor subiecți într-un experiment, cu intenția de a descoperi anumite indicii sugerate de către cercetător);

– *formularea prematură a concluziilor* (generalizarea nepermisă, înaintea încheierii experimentului, a concluziilor).²⁹⁸

Pentru evitarea primei capcane se recomandă folosirea tehnicii *dublu-orb*, când nici experimentatorul, nici subiecții nu știu cine a fost repartizat în grupul experimental și cine în grupul de control. Acest procedeu diferă de tehnica *simplu-orb*, unde experimentatorul știe care sunt subiecții din fiecare grup, în schimb subiecții nu cunosc acest lucru.

Cea de-a doua capcană poate fi eliminată prin utilizarea a două căi – și anume ascunderea adevăratelor scopuri ale cercetării sau prin folosirea unor mijloace tehnice automate (casetofoane, aparate de măsură, camere audio-video, etc.).

În fine, contracaraarea efectului celei de-a treia capcane se obține fie prin refacerea cercetărilor după o perioadă de timp, fie prin efectuarea unor investigații suplimentare, menite a confirma sau infirma rezultatele inițiale.

În experimentul întreprins pe parcursul celor patru ani (1999-2003), pe un eșantion reprezentativ prin *tipicitatea* sa (30 tineri interpreți cu bogate experiențe scenice, de ambele sexe, cântăreți și instrumentiști cu vârste cuprinse între 4 și 26 ani), comparativ cu un lot-martor (30 tineri instrumentiști, amatori, între aceleași vârste), planul de cercetare propus și folosit este : *strategia cercetării comparate, psiho-fiziologică*, combinată cu cea *descriptivă* (tabele, grafice, etc.) și corelată cu cea *informatizată* (computerizată).

Considerăm, pentru a nu fi susceptibili în opinia muzicienilor și a cercetătorilor din domeniul muzical, că, a ne aroga exclusiv dreptul interpretării datelor și rezultatelor testelor e nejustificat – efectuate de altfel cu sprijinul a doi

²⁹⁸ *Ibidem*, pag. 172.

studenți de la Facultatea de Medicină din Constanța, Andreea Ionescu și Roxana Popescu – trebuie să apelăm și la *metoda de autoritate*, adică la cei doi specialiști – medicul col. dr. Ionel Oțel pentru testele fiziologice, respectiv psihologul dr. Silvia Popescu, pentru cele psihologice – respectând concluziile acestora și îmbinându-le cu interpretările noastre în capitolul al treilea.

Lotul de subiecți investigați

(studii, performanțe, repertoriu, frecvența apariției în public)

“Important este nu ceea ce ți se întâmplă,
ci felul în care reacționezi”

H. Selye

Lotul de subiecți investigați în cercetarea noastră, denumit și lot experimental, este alcătuit din 30 de tineri artiști interpreți constănțeni performanți (6 preșcolari, 18 elevi și 6 studenți), de ambele sexe; lotul este ales după tipicitatea sa, tineri cu vârste cuprinse între 4 - 26 de ani și un lot-martor, sau de control, alcătuit din 30 de tineri muzicieni amatori constănțeni (Școala populară de arte sau studiu privat), cu apariții scenice sporadice, de ambele sexe, cu vârste cuprinse tot între 4 - 26 de ani.

Timpul de investigare a fost de patru ani (1999-2003), cu o periodicitate aproximativă de trei luni (ne referim la testele fiziologice), în funcție de programul apariției scenice a fiecărui subiect în parte din lotul experimental. Investigațiile s-au desfășurat atât înainte, în timpul, cât și după apariția scenică, în ceea ce privește testele fiziologice efectuate, anual însă pentru testele psihologice.

După primii doi ani de investigații fizio-psihologice, am supus subiecții lotului experimental unor exerciții de relaxare și respirație antistres (variabilă independentă) după tehnicile yoga, pentru a verifica efectul benefic sau malefic al acestora în cadrul fenomenului de trac scenic.

Locul de desfășurare a fost însăși scena – în momentul recitalurilor, concertelor, concursurilor, olimpiadelor, audițiilor școlare și extrașcolare – sau sala de examen, în cazul studenților.

Probele pentru testele fiziologice au fost recoltate de cei doi studenți din cadrul Facultății de Medicină, iar rezultatele informatizate au fost comunicate medicului, care

le-a analizat și a concluzionat fără să cunoască subiecții investigați, nici aceștia rezultatele sau evaluatorul (metoda dublu orb).

*Testele psihologice*²⁹⁹ au fost completate individual, într-o sală special amenajată, în așa fel încât subiecții să nu poată comunica între ei și nici să nu cunoască evaluatorul rezultatelor (psihologul dr. Silvia Popescu), nici acesta subiecții investigați (numele și prenumele au fost notate doar cu inițialele, pentru a păstra confidențialitatea experimentului), folosindu-se metoda dublu-orb, tocmai pentru a crește obiectivitatea și validitatea concluziilor desprinse în urma analizei rezultatelor.

*Testele fiziologice*³⁰⁰ au fost efectuate cu ajutorul studenților de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității “Ovidius” – Constanța : Andreea Ionescu și Roxana Popescu, cu următoarele materiale și aparatură omologată internațional :

➤ hârtie tip turnesol - PH-Box E. Merck, D – 600100 Darmstadt, Germany (PH sudoral și salivar);

➤ polireactograf tip Holter – U.S.A. (frecvența respiratorie)

➤ tensiometru tip Cresta, model DS – 115, *digital blood pressure monitors*, Ireland (presiunea arterială) ;

➤ glicemometru tip Medisense precision Q.I.D., seria 41924506, England (glicemia);

➤ termometru – Normal Glass, England (temperatura);

➤ ECG tip Holter – Los Angeles – U.S.A. (frecvența cardiacă și amplitudinea respiratorie), teste

²⁹⁹ Un model de test, reprodus la Anexe, planșa V.

³⁰⁰ Un model de test, reprodus la Anexe, planșa IV.

efectuate cu sprijinul și aparatura proprie, pusă la dispoziție de medicul primar internist, col. dr. Ionel Oțel;

➤ catecolaminele au fost determinate prin examen de urină, recoltată după performanță timp de 24 h, supusă examinării în cadrul laboratorului Rombell – Constanța. S-a urmărit prezența acidului vanil-mandelic, sub controlul medicului Ana Georgescu.

Studii, repertoriu, performanțe scenice (concursuri naționale și internaționale, olimpiade, audiții de catedră, examene semestriale și anuale etc.); frecvența apariției în public a celor 30 de subiecți din lotul experimental, investigați cu ajutorul metodei biografice :

a) Preșcolari (între 4-8 ani)

P. A.-M. – născut 1996, luna 03, sex feminin; frecventează Grădinița Nr.2 Constanța, instrument – pian; repertoriul este alcătuit din piese preclasice, clasice și romantice de dificultate medie, precum și din studii de agilitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni în audiții, recitaluri, concursuri.

Este deținătoarea premiului I al Concursului de interpretare, Constanța 2002. Deține premiul special al juriului la Concursul de interpretare “Miniatura romantică”, Galați, 2003.

A.I. – născut 1996, luna 12, sex masculin; frecventează Grădinița Nr.8 Constanța, instrument – pian; are în repertoriu studii și piese preclasice, clasice, romantice și moderne; frecvența apariției în public – aproximativ la două luni.

Deține două mențiuni la concursul “G. Georgescu” – Tulcea, 2002 și 2003. Este câștigătorul premiului I la concursul de interpretare – Deva, 2003.

C.R. – născut 1996, luna 08, sex feminin; frecventează Grădinița Nr.2 Constanța, instrument – vioară; repertoriul

cuprinde piese de dificultate medie și studii; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

Este deținătoarea premiului II al Concursului de interpretare – Constanța, 2003.

G.Ș. – născut 1996, luna 05, sex masculin; frecventează Grădinița Nr.8 Constanța, instrument – vioară; repertoriul cuprinde piese de virtuozitate medie și studii până în poziția a IV-a; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

Este deținătorul premiului III la concursul “G. Georgescu”, Tulcea, 2001 și mențiune la Concursul de interpretare – Constanța, 2002.

B.E. – născut 1996, luna 09, sex feminin; frecventează Grădinița Nr.9 Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde piese preclasice, clasice, romantice, moderne și românești; frecvența apariției în public – aproximativ la o lună.

Deține premiul I la Concursul de interpretare – Deva, 2002, și mențiune la Concursul de interpretare – Constanța, 2003.

I.M. – născut 1996, luna 02, sex masculin; frecventează Grădinița Nr.2 Constanța, instrument – vioară; repertoriul cuprinde piese de dificultate medie și studii; frecvența apariției în public – o dată la două luni.

Este laureat cu Marele trofeu al Concursului de interpretare – Constanța, 2002, și cu premiul II la concursul “G. Georgescu”, Tulcea, 2003.

b) Școlari din ciclul primar (între 8-12 ani)

M.A. – născut 1993, luna 06, sex feminin; elevă la Liceul de Artă Constanța, instrument – vioară; repertoriul cuprinde studii și piese de virtuozitate medie; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

A participat la numeroase recitaluri în Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Deține premiul I la concursul “G. Georgescu”, Tulcea, 2003.

B.C. – născut 1992, luna 09, sex masculin; frecventează cursurile de vioară cu maestrul D. Podlovski, este elev la Școala Nr.29 Constanța, instrument – vioară; repertoriul cuprinde studii și piese de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

A participat la recitaluri și concerte cu orchestra în Constanța și Galați. Deține Marele trofeu al Concursului de interpretare Constanța, 2003.

M.C. – născut 1992, luna 04, sex masculin; elev la Liceul de Artă Constanța, instrument – vioară; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

Este câștigătorul premiului I al Concursului de interpretare Constanța, 2002 și a participat la numeroase recitaluri colective în orașele Tulcea, Brăila, Galați și Constanța.

O.S. – născut 1993, luna 08, sex feminin; elevă la Liceul de Artă Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie din literatură de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

A participat la numeroase recitaluri colective și individuale la Muzeul de Artă și Liceul de Artă din Constanța. *Premii :*

2001 – premiul I la Concursul de interpretare “Miniatura romantică”, Galați

2001 – premiul I la Concursul de interpretare Constanța

2002 – premiul I la Concursul de interpretare “Miniatura romantică”, Galați

2003 – premiul I la Olimpiada națională de muzică, Ploiești

A.V. – născut 1992, luna 10, sex masculin; elev la Colegiul pedagogic Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

A participat la recitaluri în Sibiu, Deva, Galați, Tulcea și Constanța. Deține premiul III la Concursul de interpretare “C. Filtsch”, Sibiu, 1997 și mențiune la Concursul de interpretare Deva, 2002.

T.I. – născut 1993, luna 02, sex feminin; elevă la Școala Nr.28 Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

Deține mențiune la Concursul de interpretare “C. Fitsch”, Sibiu, 1997, premiul II la Concursul de interpretare Constanța, 2002 și premiul III la Concursul “G.Georgescu”, Tulcea, 2003.

c) Elevi de gimnaziu (între 12-16 ani)

P.A. – născut 1991, luna 11, sex masculin; elev la Liceul de Artă Constanța, instrument – percuție; repertoriul cuprinde studii și piese din literatura universală și românească de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la două luni.

A participat la numeroase recitaluri în orașele Tulcea, Galați și Constanța și este deținătorul premiului I la Olimpiada Națională Ploiești, 2003.

R.A. – născut 1991, luna 01, sex masculin; elev la Liceul de Artă Constanța, instrument – oboi; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie din literatura de specialitate; frecvența apariției în public – o dată la trei luni.

A participat la recitaluri în orașele Tulcea, Brăila, Galați și Constanța și deține premiul III la Olimpiada Națională Ploiești, 2003.

T.L. – născut 1990, luna 04, sex feminin; elevă la Liceul de Artă Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie din literatura de specialitate; frecvența apariției în public – o dată la trei luni.

Deține premiul II la Concursul de interpretare “C.Filtsch”, Sibiu, 1997, premiul I la Concursul de interpretare Constanța, 2003 și a participat la numeroase recitaluri și audiții în orașele Constanța, Sibiu, Galați și Tulcea.

I.I. – născut 1991, luna 05, sex masculin; elev la Liceul de Artă Constanța, instrument – violoncel; repertoriul cuprinde studii și piese din literatura de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la două luni.

A participat la recitaluri și audiții în Tulcea, Galați, Constanța și deține premiul III la Olimpiada Națională Ploiești, 2003.

P.A. – născut 1989, luna 01, sex feminin; elevă la Liceul de Artă Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie din literatura de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată pe lună.

A participat la numeroase recitaluri la Muzeul de Artă, Forumul german și Liceul de Artă din Constanța și deține premiul I la Concursul de interpretare Constanța, 2002, și premiul I la Concursul “G. Georgescu”, Tulcea, 2003.

C.C. – născut 1988, luna 06, sex feminin; elevă la Școala Nr. 28 Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie din literatura de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

Deține premiul special al juriului la Concursul de interpretare “C.Fitsch”, Sibiu, 1997, premiul I la Concursul de interpretare Deva, 2000 și a participat la peste 30 de recitaluri în orașele Tulcea, Deva, Galați, Brăila și Constanța.

d) Elevi de liceu (între 16-19 ani)

M.F. – născut 1985, luna 11, sex feminin; elevă la Liceul de Artă Constanța, instrument – flaut; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate medie din literatura de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni. *Premii:*

1999 – premiul II la Olimpiada Națională de muzică

2001 și 2002 – premiul I la Concursul de interpretare “G. Georgescu”, Tulcea

2002 – premiul II la Concursul de interpretare “Miniatura romantică”, Galați

2002 – premiul II la faza județeană, Olimpiada de muzică

2003 – premiul III la Concursul național de interpretare “Marțian Negrea”

2003 – premiul I la faza județeană, Olimpiada de muzică

Recitaluri:

26 martie 1999 Liceul de Artă Constanța

27 aprilie 2001 concert simfonic cu Filarmonica “Marea Neagră” din Constanța

iunie 2001 Concertul Televiziunii Române

Recitaluri muzică de cameră :

30 noiembrie 2000 Liceul de Artă Constanța

7 decembrie 2000 sediul P.N.Ț.C.D. Constanța

A obținut și alte premii la concursuri de cultură generală.

D.M. – născut 1984, luna 09, sex masculin; elev la Liceul de Artă Constanța, instrument – trompetă; repertoriul cuprinde studii și piese de virtuositate din literatura de specialitate; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

A participat la numeroase recitaluri și concerte alături de orchestra Filarmonicii “Marea Neagră” din Constanța.

Premii :

1997 – premiul I la Olimpiada națională de muzică (Constanța)

1998 – premiul I la Concursul de interpretare, Constanța

– premiul I la Olimpiada națională de muzică (Tulcea)

1999 – premiul I la Olimpiada națională de muzică (Ploiești)

2000 – premiul I la Olimpiada națională de muzică (București)

2002 – premiul II la Olimpiada națională de muzică (Botoșani)

A.D. – născut 1985, luna 06, sex feminin; elevă la Liceul de Artă Constanța, instrument – violă; repertoriul cuprinde studii și piese de dificultate din literatura de specialitate; a urmat cursuri de măiestrie cu prof. univ. V.

Pitulac; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

A participat la numeroase recitaluri și concerte cu orchestra în Constanța, Brăila, Galați, Brașov, Botoșani, Tulcea. *Premii :*

1999 – premiul I la Olimpiada națională de muzică (Constanța)

2000 – premiul I la Olimpiada națională de muzică (Brăila)

2000 – premiul I la Concursul internațional “Remember Enescu” (București)

2001 – premiul III la Olimpiada națională de muzică (București)

2002 – mențiune la Olimpiada națională de muzică (Botoșani)

2003 – premiul special la Olimpiada națională de muzică (Brașov)

G.M. – născut 1984, luna 05, sex feminin; elevă la Liceul de Artă Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese din literatura de specialitate, a urmat cursuri de măiestrie cu lect. univ. Delia Pavlovici; frecvența apariției în public – aproximativ o dată la trei luni.

Recitaluri :

1997 – Liceul de Artă Constanța

1998 – Muzeul de Artă Constanța

1999 – Muzeul de Artă Constanța

2001 – două recitaluri la Muzeul de Artă Constanța

2000 – Concert simfonic radiodifuzat, în cadrul spectacolului “Gala tinerilor soliști”, dirijor Radu Ciorei la pupitrul orchestrei Filarmonicii “Marea Neagră” din Constanța

Apariții TV:

2000 – invitată a televiziunii MTC la emisiunea “Ora adolescenților”

Premii:

1991 – premiul special la Concursul “W.A.Mozart”, Constanța

1992 – premiul III la Concursul “W.A.Mozart”, Constanța

1993 – premiul II la Concursul “W.A.Mozart”, Constanța

1994 – premiul I la Concursul “W.A.Mozart”, Constanța
 – premiul I la Concursul “G.Georgescu”, Tulcea
 1997 – premiul II la Concursul internațional de interpretare, Constanța
 1998 – premiul III la Concursul internațional de interpretare, Constanța
 – mențiune la Olimpiada națională de muzică, Tulcea
 1999 – mențiune la Olimpiada națională de muzică, Constanța
 – premiul special al juriului la Concursul internațional “Konzerteum”, Atena (Grecia)
 2000 – premiul II la concursul internațional “Genova” Nervi-Genova (Italia)
 2001 – premiul II la Olimpiada națională de muzică, Baia-Mare

T.S. – născut 1984, luna 10, sex masculin; elev la Liceul de Artă Constanța, instrument – vioară; repertoriul cuprinde cele mai variate piese de dificultate din literatura de specialitate, de la preclasicism la muzica secolului XX; desfășoară o bogată activitate concertistică și competițională, fiind o prezență apreciată de critica de specialitate și de publicul auditor.

A urmat cursuri de măiestrie cu renumitul violonist Daniel Podlovschi și cu marele pedagog Ștefan Gheorghiu.

A concertat cu Filarmonicile din Constanța, Sibiu, Craiova, Oradea, Rm. Vâlcea, Orchestra de cameră Radio – București și a susținut numeroase recitaluri pe scenele din țară.

În 1996 a susținut un recital și un concert la Wuppertal (Germania).

În 2001 a susținut trei recitaluri în celebrele săli *With Hall*, *Tempelankio Church*, *Ressu Sixthform College*, în Helsinki (Finlanda). Are înregistrări din concert la Radio România Cultural, Radio Wuppertal (Germania) și la posturile locale de radio-televiziune. *Premii :*

1991 și 1992 – premiul I la Concursul de interpretare, Constanța
 1993 și 1994 – premiul I la Concursul “G.Georgescu”, Tulcea

1996 și 1997 – premiul I la Concursul “George Enescu – Impresii din copilărie”, București

1996 – premiul I la Olimpiada națională de muzică , București

1998 – premiul II și premiul special al juriului pentru cea mai bună interpretare a unei piese românești – la Concursul internațional de interpretare , Brașov

1999 – premiul I la Olimpiada națională de muzică , Constanța

1999 – premiul II și premiul Apperto la concursul “Mihail Jora”, București

1999 – premiul special al juriului la Concursul internațional “Jeunesse Musicales”, București

2000 – premiul I la Olimpiada națională de muzică, Craiova

2001 – premiul I la Olimpiada națională de muzică, București

2002 – premiul I la Olimpiada națională de muzică, Botoșani

A participat recent, alături de alți 20 de tineri din România la Consiliul European de la Strassbourg, fiind invitat la o sesiune de comunicări având ca temă *Democrația Europeană*.

N.Ș. – născut 1984, luna 07, sex masculin; elev la Liceul de Artă Constanța, instrument – pian; repertoriul cuprinde studii și piese din literatura de specialitate de la preclasicism la muzica secolului XX; frecvența apariției în public, aproximativ o dată la trei luni. A urmat cursuri de măiestrie cu Peter Szaunig (Germania) și compoziție cu prof. univ. dr. Dan Buciuc.

Recitaluri colective :

1992 – Deva, la Liceul de Muzică

1993 – Bacău, la Liceul de Muzică

1994 – Constanța, Liceul de Artă

1997 – Constanța, la Muzeul de Artă

1997 – Constanța, la Liceul de Artă

1997 – Sibiu, la Filarmonică, sala foyer

Recitaluri individuale :

1998 – Constanța, la Muzeul de Artă

1998 – Tulcea, la Casa de Cultură
1999 – Constanța, la Muzeul de Artă
2000 – Constanța, în aula P.N.Ț.C.D.
2000 – Constanța, la Filarmonică, sala foyer

Apariții Radio-TV :

1999 – Constanța, februarie, la emisiunea “Lumină și har”
a TV 57+

2000 – Constanța, martie – aprilie, la emisiunea “Ora
adolescentului” a TV Neptun

Premii :

1992 – mențiune la Concursul de interpretare, Deva

1993 – premiul special la Concursul de interpretare, Bacău

1994 – premiul III la Concursul de interpretare
“W.A.Mozart, Constanța

1995 – premiul I la Concursul de interpretare
“W.A.Mozart”, Constanța

1997 – premiul III, secțiunea compoziție a Concursului
internațional de interpretare și compoziție pentru pian “C.
Filtsch”, Sibiu

1999 – mențiune la Concursul de interpretare, Constanța

1999 – laureat în gala premianților la concursul “C.
Filtsch”, Sibiu

2000 – mențiune și laureat al Concursului internațional de
interpretare instrumentală și vocală, Constanța

2000 – mențiune la concursul “Jeunesse musicales”,
București

e) Studenți, absolvenți (între 19-25 ani)

B.A. – născut 1978, luna 06, sex masculin; student al
Facultății de Arte din cadrul Universității “Ovidius”
Constanța, specializarea – canto, bariton; frecvența apariției
în public, aproximativ lunar.

Repertoriul său cuprinde lieduri din literatura
universală și românească și arii din opere celebre :
Rigoletto, Traviata, Trubadurul, Boema, Madama
Butterfly, Bărbierul din Sevilla, Cavaleria Rusticana,
Răpirea din Serai, Nabucco, etc.

1997 – 2001 a participat la spectacole și recitaluri în cadrul Filarmonicii “Marea Neagră” Constanța și în țară, precum și în Bulgaria, Turcia.

2001 - 2003 a participat la numeroase recitaluri în țară și a interpretat arii în spectacole, atât în țară cât și în străinătate, alături de Opera din Constanța, al cărei angajat este.

C.R. – născut 1977, luna 07, sex feminin; studentă a Facultății de Arte din cadrul Universității “Ovidius” Constanța, specializarea canto – soprană; este angajată a Operei – Constanța; frecvența apariției în public, aproximativ lunar.

Repertoriul său cuprinde lieduri din literatura universală și românească și arii din opere celebre.

Recitaluri și concerte individuale și colective :

2000 – Zilele Româno-Coreene, Constanța

2000 – Teatrul “Ovidius”, Constanța

2001 – Festivalul Internațional de Operă, Constanța

2001 – Muzeul de Artă, Constanța

2001 – Comunitatea Elenă “Elpis”, Constanța

2002 – Două concerte cu Filarmonica “Marea Neagră”, Constanța

2002 – Concert de Paști la biserica “Sfântul Anton,” Constanța

2003 – Premiera “Melissa”, teatrul “Ovidius” din Constanța.

F.R. – născut 1976, luna 10, sex masculin; absolvent al Facultății de Interpretare din cadrul Universității “Transilvania” Brașov, specializarea – canto, tenor, prep. univ. la Facultatea de Arte din Constanța; frecvența apariției în public, aproximativ lunar.

Repertoriul său cuprinde lieduri din literatura universală și românească și arii din opere celebre. Deține premiul special al Concursului internațional “Hariclea Darclee”, Brăila, 2001.

Recitaluri și concerte individuale și colective :

1996 – Casa Mureșenilor, Brașov

1997 – Muzeul de Artă, Brașov

1998 – Facultatea de Interpretare, Brașov

1999 – Muzeul de Artă, Brașov

2000 – Casa Mureșenilor, Brașov

– Teatrul Liric, Brașov

2001 – Casa Armatei, Brașov

2002 – Aula Bibliotecii, Constanța.

H.G. – născut 1980, luna 06, sex feminin; studentă a Facultății de Arte din cadrul Universității “Ovidius” Constanța, specializarea canto – soprană; frecvența apariției în public, aproximativ la trei luni.

Repertoriul său cuprinde lieduri din literatura universală și românească și arii din opere celebre.

Din 1999 până în prezent a participat la numeroase concerte de arii celebre și lieduri pe scenele constănțene.

Participă și obține mențiuni la Concursul internațional “Hariclea Darclee”, Brăila, 2003. A susținut numeroase recitaluri în țară și a interpretat arii în spectacole, atât în țară cât și în străinătate, alături de Opera din Constanța, a cărei angajate este.

Concluzii parțiale :

Cu ajutorul *metodei biografice* am reușit să selectăm subiecții lotului experimental după tipicitatea sa, adică după reprezentativitatea la nivel național și internațional, performanțele scenice realizate de fiecare subiect în parte și prezentate pe scurt în acest capitol, ne permit să tragem unele concluzii cu valabilitate generală.

După analiza și interpretarea informațiilor obținute cu ajutorul celorlalte metode (observația, conversația, experimentul și testele fizio-psihologice), putem să credem în obiectivitatea concluziilor, nu înainte de măsurarea și cuantificarea informatizată, sistematizată prin statistici, a efectelor stresului scenic și a modificărilor psiho-fiziologice, pe care emoțiile scenice le provoacă tinerilor interpreți muzicieni.

Am observat că *alegerea repertoriului*, alcătuirea programului înainte de o apariție scenică are o mare influență asupra gradului de confort psihic și a consecințelor fiziologice, legat de acesta.

Majoritatea subiecților cu care am conversat în legătură cu acest subiect (al repertoriului), au recunoscut că debutul scenic (în sensul primei lucrări interpretate) cu o piesă

preclasică (în special J.S. Bach), un studiu de agilitate sau o piesă de W.A. Mozart (surprinzător și totuși semnificativ), este unul din motivele emotivității sau a tracului, tocmai datorită riscurilor ce le implică prima lucrare abordată.

În plus, alt factor stresor este răspunderea în fața publicului, cu care nu s-au acomodat încă.

Din aceste motive, unii dintre subiecți, probabil cei care nu se pot acomoda rapid cu publicul, sala, instrumentul, etc., aleg să interpreteze la debut o lucrare de factură expresivă, într-un tempo lent, pentru a se acomoda și “încălzi” odată cu atmosfera sălii, scenei sau podiumului de concert. Cunoaștem din experiența examenelor, că momentul alegerii subiectului la un examen oral este cel mai dificil, astfel încât ne permitem a face o paralelă cu prima piesă interpretată în public.

Metodologia cercetării

“Dacă cineva sau ceva nu te omoară,
te face mai puternic”

Fr. Nietzsche

1. Considerăm că experimentul întreprins este unul *psiho-pedagogic formativ*, iar metodologia abordată este de recoltare, prelucrare și interpretare a informațiilor, de investigație intensivă și extensivă, diagnoză și prognoză, de cercetare aplicativă, psiho-educatională.

În experimentul nostru am introdus, după doi ani de teste, câteva exerciții de respirație și relaxare – care sperăm să fie factori de progres – pentru a diminua efectele stresului scenic; din acest punct de vedere îl considerăm formativ.

În experimentul întreprins, la stimulul x (*numit stres scenic*), aplicat unor persoane diferite p^1, p^2 , etc. (*tineri interpreți*), reacțiile r^1, r^2 , etc., vor fi specifice fiecărui individ, astfel încât putem surprinde diferențele individuale și clasifica subiecții în funcție de rezultatele obținute.

Deși între test și experiment există diferențe, ele pot trece unul în altul; de exemplu, în lucrarea noastră, unele teste sunt folosite ca situații sau stimuli în cercetarea experimentală (testele fiziologice și psihologice); la rândul ei, situația experimentală este standardizată (oferă aceleași condiții pentru toți subiecții), deci se folosește de teste.

2. Pentru reușita acestei metodologii ne-am folosit de *metoda observației*, combinată cu aceea a *conversației*, a *biografiei* (legată de activitatea scenică), combinată cu *analiza rezultatelor activității* și *metoda experimentului* combinată cu *metoda testelor*.

3. Reamintim ipoteza de lucru : *tinerii interpreți muzicieni sunt supuși unor modificări psiho-fiziologice importante în momentul performanței scenice.*

Scopul cercetării noastre a fost acela de a pune în evidență importante modificări psiho-fiziologice rezultate din presiunea psihică existentă în momentul performanței în public și de a urmări transformarea lor în timp, după aplicarea unor exerciții antistres.

1. Informații obținute prin metoda observației

Înainte de actul scenic :

Toți subiecții, (30 F+B) – 100%, au prezentat înainte de actul scenic sau examen :

- nervozitate
- agitație psiho-motorie
- diureză crescută (necesitate de micțiune)
- anxietate
- nerăbdare

Concluzii inițiale : Aceste manifestări le putem considera reacții psiho-fiziologice normale, obișnuite și le putem încadra ca fiind *efecte medii ale stresului scenic*, chiar dacă procentul este de 100%.

Unii subiecți au prezentat următoarele simptome :

- frică exagerată – 5 subiecți
(2F+3B) – 16%
- uitare la debut – 3 subiecți
(1F+2B) – 10%
- paloare – 7 subiecți (5F+2B) –
21%
- răcirea mâinilor – 10 subiecți
(7F+3B) – 32%
- senzația de nod în gât – 2 subiecți
(2B) – 8%
- sudorație (transpirație) – rece 9
subiecți (4F+5B) – 30%
- caldă 3 subiecți
(2F+1B) – 10%

➤ roșeață facială – 1 subiect (1F) – 3,3%

Concluzii inițiale : Aceste manifestări le putem considera ca fiind neobișnuite, cu un grad crescut de stres scenic, denumit și *stres acut*; totuși procentul nu depășește 30% din totalul subiecților investigați. Constatăm că procentul fetelor, afectate de aceste manifestări depășește pe cel al băieților cu 3%.

În timpul actului scenic :

- uitare (lapsus), în special la piese polifonice – 3 subiecți (2F+1B) – 10%
- stres la acomodarea cu sala, instrument și public, reflectat în ținuta, gestică și mimica scenică – 6 subiecți (2F+4B) – 20%
- stres în timpul executării primei piese din repertoriu sau a primelor măsuri – 20 subiecți (12F+8B) – 67,5%
- stres datorat repertoriului neadecvat, care depășește posibilitățile tehnice – 5 subiecți (2F+3B) – 16%
- stres datorat unor pasaje sau note muzicale ratate în timpul execuției, stres care s-a accentuat și menținut, reflectat în mod negativ asupra interpretării, uneori chiar până la părăsirea scenei – 2 subiecți (1F+1B) – 8%
- stres datorat lipsei de concentrare și percepției zgomotelor sau discuțiilor din sală – 2 subiecți (2F) – 8%
- relaxare, plăcere, expresivitate, reflectate în special după prima piesă, cu precădere pe un repertoriu din piese romantice sau moderne – 10 subiecți (3F+7B) – 32%
- tempo prea alert, datorat unor cauze psiho-fiziologice (puls rapid, frecvență

- respiratorie mărită, tensiune arterială crescută,etc.) – 5 subiecți (1F+4B)– 16%
- plâns, inhibare, părăsirea scenei și abandon – 1 subiect (1F) – 3,3%
- grabă, nervozitate, lipsă de expresivitate reflectată în interpretare – 5 subiecți (3F+2B)– 16%

Concluzii inițiale : Considerăm că procentul depășește media și se ridică aproximativ la 65% dintre subiecții investigați, care suferă de pe urma modificărilor psiho-fiziologice, ca urmare a *stresului acut scenic*. Constatăm, deasemenea, că numărul băieților afectați este mai mare cu 2% decât cel al fetelor. Menționăm că 30% dintre subiecții investigați nu sunt afectați de aceste simptome, sau sunt afectați în *mică măsură de stres*.

După actul scenic :

- depresivitate, culpabilitate – 2 subiecți (2F) – 8%
- însingurare, oboseală fizică – 25 subiecți (10F+15B) – 82%
- epuizare psihică – 4 subiecți (4F) – 15%
- anxietate, nervozitate – 3 subiecți (3F) – 10%
- accese de plâns, urmate de râs necontrolat – 3 subiecți (3F) – 10%
- senzație de foame, sete, nevoie de tutun, sau chiar alcool – 5 subiecți (2F+3B) – 16%
- relaxare, plăcere, nevoie de somn – 2 subiecți (1F+1B) – 8%
- surexcitare nervoasă și fizică – 4 subiecți (3F+1B) – 15%

Concluzii inițiale : Considerăm că, spre surprinderea noastră, procentul subiecților afectați de pe

urma efectelor *stresului scenic acut* a crescut, atingând 75-80%; deasemenea constatăm că fetele sunt mai afectate, ele depășind procentul băieților cu 6%.

Concluzii pe baza metodei observației :

Dacă analizăm statistic, procentele cu care subiecții investigați sunt afectați *de stres acut scenic*, pe ansamblul actului scenic (înainte, în timpul și după acesta), rezultă că mai mult de jumătate, aproximativ 70-75% dintre subiecți, suferă modificări psiho-fiziologice importante, conform informațiilor culese cu ajutorul *metodei observației*.

Vom evalua aceste date statistice, combinate cu cele obținute cu ajutorul altor metode și le vom expune în ultimul capitol, cel concludiv, după ce toate informațiile statistice vor fi complete.

2. Informații obținute prin metoda conversației :

Trebuie să mărturisim de la început, că toate informațiile culese cu ajutorul acestei metode, pot fi și trebuie coroborate cu metoda observației, deoarece anumite manifestări comportamentale în timpul discuțiilor au relevat anumite caracteristici și trăsături psiho-fizice specifice subiecților investigați.

Ne bazăm pe sinceritatea subiecților și pe propria experiență scenică; totuși trebuie să recunoaștem că informațiile culese conțin o importantă doză de subiectivism.

Unii dintre subiecți – 15 (10F+5B) – aproximativ 50% s-au plâns că suferă de emoții scenice, înainte, în timpul, chiar și după apariția scenică.

Alții s-au plâns că suferă de :

- anxietate sau teamă scenică – 13 subiecți (10F+3B) – 42%
- frică față de examinatori – 15 subiecți (9F+6B) – 50%

- teamă de eșec și de urmările acestuia pe plan profesional (cariera), sau familial (părinți) – 17 subiecți (7F+10B) – 60%
- indecizie, insatisfacție, ar dori o viață scenică glorioasă, dar fără riscurile pe care le implică – 3 subiecți (2F+1B) – 10%
- neliniște și insomnii cu o seară înainte de actul scenic – 3 subiecți (3B) – 10%
- stări de greață, amețeli, tremurături – 1 subiect (1F) – 3,3%
- înfruntă toate riscurile, dacă acestea le pot aduce foloase materiale importante – 2 subiecți (2F) – 8%
- cu toate riscurile carierei, se gândesc doar la satisfacțiile sufletești, spirituale și manifestă dorință de perfecționare – 6 subiecți (2F+4B) – 10%

Concluzii pe baza metodei conversației :

Dacă analizăm statistic, cifrele procentuale, cu care subiecții investigați sunt afectați de *stres acut scenic*, cu condiția sincerității subiecților chestionați, rezultă că jumătate, aproximativ 50-55% dintre subiecți suferă modificări psiho-fiziologice importante, conform informațiilor culese cu ajutorul *metodei conversației*.

3. Informații obținute prin metoda testelor

A – Teste fiziologice

În cadrul cercetării experimentale am obținut informații cu privire la reacția subiecților (15F+15B=30) din lotul experimental în fața stresului scenic și am notat toate modificările fiziologice importante într-o bază de date computerizată, care ulterior a fost prelucrată statistic, matematic, informatizat prezentată spre evaluare și interpretare specialistului, medicului col. dr. Ion Oțel.

Testele fiziologice, în număr de opt – în funcție de parametrii măsurați – au fost efectuate atât înainte, în timpul, cât și după actul scenic, pe o perioadă de patru ani, cu o periodicitate aproximativă de trei luni, ce constau în :

- 1.) – măsurarea frecvenței cardiace (puls)
- 2.) – măsurarea frecvenței respiratorii
- 3.) – stabilirea pH din sudorație
- 4.) – stabilirea pH din salivație
- 5.) – prezența catecolaminelor în examenul de urină (acid vanil-mandelic)

6.) – nivelul glicemiei

7.) – temperatura

8.) – tensiunea arterială (presiunea arterială)

Pentru obiectivitatea evaluării am folosit metoda dublu-orb, în care nici cel care a interpretat datele (medicul) nu a cunoscut subiecții investigați, nici aceștia (subiecții din lotul experimental) evaluatorul.

Am preferat să colaborăm cu medicul specialist, în urma evaluărilor efectuate pe baza datelor furnizate și recoltate de către cei doi studenți, tocmai pentru a crește obiectivitatea, validarea și generalizarea concluziilor. Cu toate acestea, ne vom permite să avem propriile păreri în ultimul capitol, după ce vom expune, analiza și evaluările testelor psihologice comunicate de către specialist, psiholog dr. S. Popescu.

În continuare prezentăm metodologia și concluziile noastre, ținând cont în același timp și de comunicările specialistului – medic col. dr. Ion Oțel – referitor la testele fiziologice interpretate.

Influența stresului scenic acut asupra frecvenței cardiace

Tinerii prezintă o vulnerabilitate exagerată la stresul scenic acut și reacționează în special prin tahicardie, spre deosebire de vârstnici, care reacționează de obicei prin hipertensiune.

Am studiat modificările diferențiate ale frecvenței cardiace a lotului experimental supus stresului scenic acut (30 tineri de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 4-26 ani); datorită creșterii nivelului de catecolamine, este de așteptat ca funcția cardiacă să crească.

Răspunsul la stres prin frecvență cardiacă depinde de natura acestuia, de intensitatea sa și de gradul de reactivitate al subiectului. Reactivitatea este condiționată de tipul comportamental, semnificația stresului, sex, vârstă.

Răspunsul prin modificarea frecvenței cardiace este modalitatea cea mai rapidă de reacție a sistemului cardiovascular în stresul acut scenic.

Modificarea frecvenței cardiace, la copii și tineri în stresul acut scenic, la noi în țară a fost foarte puțin studiată până în prezent.

Subiecților li s-a instalat un dispozitiv pentru monitorizare ambulatorie pe timp de 24 ore a ritmului cardiac la ora 13,30; aceștia au susținut examene sau au ieșit pe scenă între orele 18-21, fiind monitorizați până în ziua următoare.

Monitorizarea Holter s-a efectuat cu 7 electrozi și înregistrarea traseului s-a efectuat pe o microdischetă. Rezultatele au fost prelucrate automat pe calculator, care a concluzionat după un protocol General Hospital – Los Angeles.

Datele prelucrate s-au referit la următoarele variabile :

1. frecvența cardiacă minimă și maximă pe câte 4 intervale și pe oră, funcția medie pe 24 ore, numărul total de bătăi și minute analizate;
2. analiza ectopiilor³⁰¹ ventriculare și supraventriculare;
3. bradicardia și pauzele sinusale ;
4. variabilitatea ritmului cardiac.

Rezultate :

Modificările frecvenței cardiace după monitorizare Holter

³⁰¹ Extrasistole – bătăi suplimentare între sistolă și diastolă.

Frecvența cardiacă minimă	50,2 b/min
Frecvența cardiacă maximă	162 b/min
Diferența frecvența minimă – maximă	112
Număr ectopii/24 ore	13,25
Număr ectopii între orele 4-9	9,85

Statisticile cu modele grafice vor fi prezentate la capitolul cinci – al lucrării (n.a.)

Stresul acut scenic a determinat o tahicardie³⁰² importantă la toți subiecții, valoarea medie a acestora situându-se la 154,9 bătăi/minut. Frecvența cardiacă maximă a fost atinsă în intervalul orar 18-20, când subiecții au susținut examene sau activități scenice și au fost supuși stresului scenic acut.

Pe tot parcursul zilei, diferența dintre valoarea maximă și minimă a frecvenței s-a situat la un nivel ridicat. Variația frecvenței înalte și joase este evidentă, nu numai pe media înregistrării pe 24 ore, ci și de la oră la oră.

Recuperarea după tahicardia maximă din timpul stresului este rapidă în prima oră, deoarece aceasta nu se mai regăsește în media celei de-a doua ore.

Semnalăm numărul neașteptat de mare de ectopii supraventriculare și ventriculare înregistrate, care la nivelul întregului lot au avut o valoare medie de 13,25 ectopii/24 ore.

O altă observație interesantă este numărul mare de ectopii apărute între orele 4-9 dimineața (9,85 ectopii, ceea ce reprezintă 75% din numărul total de ectopii). Frecvența mare a ectopiilor este însoțită de cea mai mare diferență dintre frecvența maximă și minimă.

³⁰² Creșterea numărului de bătăi pe minut a frecvenței cardiace.

Această observație este cunoscută în clinică de mai multă vreme, prin incidența crescută a morții subite, a fibrilației ventriculare, a infarctului miocardic, sau a accidentelor vasculare cerebrale exact între aceste ore, datorită trecerii de la predominanța parasimpatică, nocturnă, la cea simpatică, diurnă, care trecere bruscă reprezintă un cost biologic mare.

În toate cazurile analizate și studiate, bradicardia³⁰³ nocturnă a fost evidentă, acest lucru fiind echivalentul noțiunii de *dippers*³⁰⁴.

Răspunsul prin tahicardie la stres este mai frecvent la copii decât la adolescenți sau adultul tânăr. La una dintre fetele de 8 ani (T.I.), după cum arată fișa examenului Holter, pe timpul stresului acut scenic frecvența a ajuns la 162 bătăi/minut. Chiar simpla instalare a aparatului de monitorizare ambulatorie a ritmului cardiac crează un stres resimțit și mărturisit de subiecți.

Concluzii parțiale :

➤ Stresul acut scenic la copii și tineri determină o importantă tahicardie, care revine la normal în cursul primei ore după expunere la stres, fără diferențiere între sexe.

➤ Diferențele mari între valori, în primii doi ani de teste, s-ar putea datora reactivității simpatice, mai exagerată la copii decât la adultul tânăr.

➤ Variabilitatea ritmului cardiac este mai accentuată între orele 4-9, când se trece de la predominanța activității parasimpatică nocturnă la cea simpatică diurnă. În acest interval de timp există frecvente ectopii ventriculare și supraventriculare cu subdenivelări de segment S-T, care pot fi puse pe seama stresului acut scenic.

➤ Observăm o diminuare a valorilor în ultimii doi ani de teste, ca urmare a exercițiilor

³⁰³ Scăderea numărului de bătăi pe minut a frecvenței cardiace.

³⁰⁴ Scăderea valorilor TA (tensiune arterială) în cursul nopții.

antistres la care au fost supuși subiecții, probabil și datorită creșterii experienței scenice, cu aproximativ 10%.

Influența stresului acut scenic asupra variabilității ritmului cardiac

Variabilitatea ritmului cardiac constă în modificări ciclice ale depolarizării sinusale în timp, iar determinarea variabilității ritmului sinusal cuantifică echilibrul dintre sistemul nervos simpatic și parasimpatic.

Studiile cu privire la variabilitatea ritmului sinusal, în condițiile stresului acut scenic, sunt rare în țara noastră; cât privește influența asupra copiilor și tinerilor, acesta nu a fost încă studiat.

Rezultate :

Am analizat modificările unor parametri ai variabilității ritmului sinusal în stresul acut scenic pe subiecții lotului experimental, monitorizați cu aparatura Holter pe timp de 24 de ore și am obținut următorii parametri :

Index	SDN N	SDAN N	RMSS D	pNNSD	LF	HF	LF/ HF
Lot15 Exp.B	60,6 7	103,56	41,22	18,89	940,78	482,67	1,94
Lot15 Exp.F	56,0	93,73	35,45	14,27	673,91	478,36	1,41

Tabelele statistice și graficele vor fi prezentate la capitolele respective.

Pentru a reliefa diferențele dintre activitatea simpatică și parasimpatică în variația diurn/nocturn, s-au efectuat următoarele măsurători, ale căror rezultate le prezentăm în continuare :

	SDNN			pMSSD			pNN50		
	D	N	D/N	D	N	D/N	D	N	D/N
Lot Exp (30)	115,4	91,4	1,2	30	43,2	0,69	9,8	22,8	0,40

În stresul acut scenic se observă o scădere a parametrilor variabilității ritmului sinusal SDNN³⁰⁵ și SDANN³⁰⁶ la valori de 58,3 și 98,74 milisec., ceea ce semnifică creșteri importante ale activității simpatice. Această creștere este dovedită și de valoarea ridicată a frecvenței LF³⁰⁷. Parametrii pMSSD³⁰⁸ și pNNSD³⁰⁹ demonstrează că există o puternică contrabalansare parasimpatică.

Raportul LF/HF³¹⁰ a fost de 1,94 la băieți și mai mic la fete, de 1,41, ceea ce demonstrează că băieții reacționează mai intens decât fetele prin sistemul nervos simpatc, riposta parasimpatică fiind aproape de aceeași valoare.

Urmărind parametrii globali, care exprimă raportul diurn/nocturn al variabilității ritmului sinusal în domeniul frecvenței se observă o creștere a activității parasimpatice nocturne cât și a celei simpatice, dar cu valorile mai mici față de valorile anterioare expunerii la stres și inversarea raportului în perioada diurnă.

Concluzii parțiale:

➤ În stresul acut scenic se remarcă o creștere a activității sistemului nervos simpatc la nivele ridicate, cum o dovedesc parametri SDNN și SDANN.

³⁰⁵ Deviația standard a intervalelor NN pe 24 ore.

³⁰⁶ Deviația standard a mediilor intervalelor NN pe segmente de 5 min. în 24 ore.

³⁰⁷ Frecvența joasă (*Low Frequency*).

³⁰⁸ Rădăcina pătrată a mediei sumelor pătratelor diferențelor între intervalele NN successive.

³⁰⁹ Nr. perechilor de intervale NN pe segmente de 5 min. (în 24 ore).

³¹⁰ Frecvență înaltă (*High Frequency*).

➤ Această creștere semnificativă este asociată cu o creștere de mai mică amploare a activității parasimpatice, dovedită prin creșterea raportului LF/HF la o valoare de 1,67. Activitatea simpatică este mai mare la băieți – 1,94, față de fete – 1,41.

➤ În timpul nopții se constată o creștere a ambelor activități, simpatice și parasimpatice, față de valorile dinaintea expunerii la stres, dar cu o predominantă a sistemului nervos parasimpatic.

Influența stresului acut scenic asupra aparatului pulmonar

În cursul oricărui stres psihic, mai ales în cel determinat de efort intelectual, atunci când există hipermotivație sau factori perturbanți, există și modificări importante la nivelul respirației externe (ventilația pulmonară), dar și la nivelul celei tisulare.

Modificările respiratorii vizibile (frecvența, profunzimea, zgomotul respirației), inclusiv cele implicate în alte acte fiziologice complexe cu componentă respiratorie (râsul, plânsul, țipatul, strănutul și tusea), au o coordonare nervoasă centrală, labilă prin posibilitatea reproducerii voluntare sau reflex condiționată, dar și prin apariția acestora involuntar, în cadrul stresului acut scenic.

Pentru a observa modificările frecvenței respiratorii în stresul acut, subiecții au fost monitorizați Holter cu un polireactograf, care a înregistrat frecvența atât înainte, cât și după actul scenic interpretativ. Am comparat datele cu valorile lotului martor, care s-au încadrat în normal.

Rezultate :

Efectele stresului acut și modificări asupra frecvenței respiratorii :

LOTUL	Nr. Resp./min Val. minime	Nr. Resp./min Val. maxime	Nr. Resp./min Val. medii
Exp. 15 B	20,21	30,51	25,26
Exp. 15 F	19,47	29,18	24,31
Exp. 30 F+B	19,82	29,98	24,75
Control 30 F+B	18,00	24,00	21,00

Frecvența respiratorie crește în stresul acut, atingând valori maxime de aproximativ 30 resp./min.

Concluzii parțiale:

➤ Se observă creșterea semnificativă a frecvenței respiratorii la subiecții expuși stresului acut scenic, valoarea medie atingând 24,75 respirații/minut, față de lotul de control și valorile normale de 20-21 resp./min.

➤ Creșterea frecvenței respiratorii medii este mai accentuată la băieți 25,26 respirații/minut, față de fete 24,31 resp./min.

➤ Cotele maxime în stresul acut se situează în jur de 30 resp./min. față de valorile maxime ale lotului-martor de 24 resp./min., chiar și valorile minime 19,82 resp./min. depășesc pe cele normale de 17-18 resp./min.

➤ Aceste valori crescute ale frecvenței respiratorii pe timpul expunerii la stres acut au o tendință de revenire la normal în decurs de o oră.

➤ Se poate constata o scădere considerabilă a valorilor în ultimii doi ani de teste, datorită exercițiilor de respirație la care au fost supuși subiecții, cu aproximativ 30%.

Influența stresului acut scenic asupra tensiunii arteriale

Creșterea norepinefrinei (NE) în sistemul circulator al tinerilor supuși stresului acut, se poate asocia cu accentuarea stimulării inervației simpatice la nivelul mușchilor, frecvența cardiacă mai rapidă, reactivitatea vasculară accentuată și creșterea tensiunii arteriale.

Acestor factori, care ei înșiși pot crește tensiunea arterială, li se mai poate adăuga sistemul activat de catecolamine.

Valoarea crescută a tensiunii arteriale diminuează se datorează activității alfa simpatice, asociată cu somnul de tip REM (cu vise și mișcări rapide ale globilor oculari) înainte de trezire și cu adoptarea poziției ortostatice.

Variabilitatea tensiunii arteriale se datorează într-o oarecare măsură și stresului emoțional. Esențial pentru variabilitatea tensiunii arteriale este detectarea valorilor mari dimineața, la trezire (“efectul zori de zi”), care pot determina morți subite, infarcturi miocardice și accidente vasculare cerebrale.

Presiunea pulsată este un factor de risc cardiovascular independent de valorile izolate ale tensiunii arteriale, diastolice și medii. Ea are o semnificație aparte chiar la individul normotensiv.

În experimentul propus, am cercetat unele aspecte mai puțin cunoscute, cum ar fi nivelul creșterii diferențiate a tensiunii arteriale sistolice, diastolice, medii și pulsate la o populație tânără, cu vârste cuprinse între 4-26 ani, supusă stresului acut scenic.

Măsurarea tensiunii arteriale s-a efectuat cu un tensiometru tip Cresta, model DS – 115, *digital blood pressure monitors*, Ireland și manometru cu mercur–MERCURO–Germania, cu o manșetă-standard de 12,5 cm.

S-au efectuat trei măsuratori, valoarea definitivă fiind considerată ultima măsurată. Pentru valoarea sistolică s-a luat în considerare zgomotul 1 Korotkoff, iar pentru cea diastolică, zgomotul 5 Korotkoff la adulți și 4 la copii. Toți subiecții erau fără medicație și fără consum de cafea sau tutun (în cazul studenților).

Măsurătorile au fost efectuate – pentru determinarea stresului acut – înainte (T.1), în timpul (T.2) și la 2 ore după (T.3) activitatea scenică.

Au fost determinate : valoarea tensiunii arteriale sistolică (maxima), tensiunea arterială diastolică (minima) și s-a calculat tensiunea arterială medie (hemodinamic). Tensiunea arterială medie corespunde unei valori de presiune, care presupune un debit constant nepulsatil.

Calculul s-a efectuat după formula :

$$TA \text{ medie} = \frac{TA_s - TAd}{3} + TAd$$

Efectele stresului acut asupra tensiunii arteriale sistolice

Rezultatele efectului stresului acut scenic asupra tensiunii arteriale sistolice sunt redată în tabelul următor :

Modificările TA sistolice în stresul acut

Lot exp.	Înainte de stres	În timpul stresului	După stres	Creștere în stres
15 F	126,78	145,35	125,75	+18,57
15 B	107,54	127,06	104,65	+17,03
30 F+B	109,77	129,09	106,59	+19,80

Tensiunea arterială sistolică crește față de valorile normale, datorită expunerii subiecților la stres scenic acut, cu 19,80 mm Hg.

Efectele stresului acut asupra tensiunii arteriale diastolice

Tensiunea arterială diastolică s-a modificat conform datelor din tabelul următor :

Modificările TA diastolice în stresul acut

Lot exp.	Înainte de stres	În timpul stresului	După stres	Creștere în stres
15 F	73,66	82,22	84,00	+8,56
15 B	78,07	82,14	77,28	+4,07
30 F+B	70,50	75,95	66,64	+5,45

Tensiunea arterială diastolică în stresul acut crește cu valorile cele mai mici, respectiv 5,45 mm Hg.

Efectele stresului acut asupra tensiunii arteriale medii

Creșterile tensiunii arteriale medii sunt înfățișate în tabelul următor :

Modificările TA medii în stresul acut

Lot exp.	Înainte de stres	În timpul stresului	După stres	Creștere în stres
30 F+B	82,86	94,18	81,23	+11,32

Tensiunea arterială medie a crescut la valoarea de 11,32 mm Hg datorită supunerii subiecților la stresul acut scenic.

Concluzii parțiale :

➤ Stresul acut scenic crește pasager tensiunea arterială în următoarea ordine descrescătoare : TA sistolică, TA medie, TA diastolică.

➤ Tensiunea arterială sistolică crește cel mai mult, determinată de perspectiva unei conținții fizico-intelectuale.

➤ Tensiunea arterială medie atinge de asemenea valori ridicate (+11,32), datorită efectelor stresului acut. Menționăm că valorile creșterii TA sunt mai mari la fete.

➤ Tensiunea arterială diastolică crește cu valoarea cea mai mică, depășind totuși valorile normale.

➤ În toate cazurile de creștere a tensiunii arteriale, aceasta a revenit la valoarea normală, inițială, dinaintea stresului scenic acut, sau chiar la o valoare mai mică.

➤ Revenirea valorilor tensiunii arteriale la normal s-a produs la aproximativ 2 ore după expunerea la stres.

➤ Se constată o scădere a valorilor tensiunii arteriale în ultimii doi ani de testare, procentul fiind semnificativ, aproximativ 13-14%.

Influențele stresului acut scenic asupra prezenței și a creșterii catecolaminelor

Pentru stabilirea prezenței catecolaminelor în situații de stres acut scenic, s-au recoltat 2 probe de urină de la fiecare subiect, atât înainte, cât și după ieșirea pe scenă, după o perioadă de 24 ore, probele fiind trimise la laboratorul Rombell – Constanța, unde au fost analizate de

medicul Ana Georgescu; s-a urmărit prezența acidului vanil-mandelic, măsurat în unități/gr în 24 h.

Rezultate :

Prezentăm în tabelul următor modificările survenite în prezența catecolaminelor, ca urmare a stresului scenic acut :

Lot	Înainte de stres	După stres	Creștere în stres unit./gr. în 24 h
Exp. 15 F	122,50	255,61	+133,11
Exp. 15 B	135,79	306,81	+171,02
Exp. 30 F+B	128,19	280,79	+152,60
Control 30 F+B	80,20	100,11	+20,09

Creșterea unităților/gr. în 24 h a catecolaminelor în urma stresului acut este semnificativă, valorile depășind 132,51 unit./gr. față de cele ale lotului martor (de control), iar față de valorile normale cu 153,60 unit./gr. în 24 ore, ceea ce reprezintă aproximativ 80%.

Concluzii parțiale :

➤ Prezența în număr foarte mare a catecolaminelor în urină, în urma stresului acut, demonstrează efectele emoțiilor scenice asupra tuturor subiecților, indiferent de sex sau vârstă.

➤ Băieții sunt mai afectați decât fetele în urma stresului acut, cu aproximativ +50 unit./gr. în 24 ore.

➤ Valorile ultimilor doi ani de teste au o tendință ușor descrescătoare, dar insuficientă, aproximativ 6%.

Influența stresului acut scenic asupra temperaturii

Măsurătorile temperaturii înainte și după stresul scenic acut au fost efectuate cu un termometru – Normal Glass, England, de către cei doi studenți care au introdus datele în baza de date computerizată.

Rezultate :

Prezentăm în tabelul următor modificările traseului temperaturii, în urma expunerii subiecților la stres acut :

Lot	Înainte de stres	După stres	Creștere în grade C °
Exp. 15 F	36,58	37,66	+1,08
Exp. 15 B	36,71	38,11	+1,40
Exp. 30 F+B	36,66	37,82	+1,16
Control 30 F+B	37,20	38,00	+0,80

Creșterea temperaturii în urma stresului acut, deși nesemnificativă, constituie încă un criteriu de apreciere asupra modificărilor fiziologice de ansamblu.

Concluzii parțiale :

➤ Temperatura, ca urmare a stresului scenic acut, se modifică cu o medie de aproximativ +1,16 C°.

➤ Băieții sunt mai afectați decât fetele, cu o diferență de +0,32 C°.

➤ Cu toate că este nesemnificativ, se recunoaște o scădere a valorilor temperaturii în ultimii doi ani de teste, cu aproximativ 5%.

Influența stresului acut scenic asupra glicemiei

Măsurarea glicemiei s-a efectuat cu ajutorul celor doi studenți, cu un aparat glicemometru tip Medisense precision Q.I.D., seria 41924506, England, atât înainte, cât și după expunerea subiecților la stres scenic acut, datele fiind stocate în baza de date informatizate.

Rezultate :

Redăm în tabelul următor modificările glicemice ale subiecților supuși stresului acut :

Lot	Înainte de stres	După stres	Descrescere a glicemiei în mg/ml
Exp. 15 F	104,01	63,19	– 40,82
Exp. 15 B	111,48	47,58	– 63,90
Exp. 30 F+B	107,47	55,66	– 51,81
Control 30 F+B	102,20	92,19	– 10,01

Observăm o descrescere dramatică (aproape la jumătate) a valorilor glicemice, în urma expunerii la stresul acut scenic, explicabilă prin epuizarea rezervelor energetice ale organismului, supus la efort fizic și intelectual de o mare intensitate.

Concluzii parțiale :

➤ Valorile glicemice în urma stresului acut se situează la jumătate, chiar mai mult – 51,81 mg/ml, sub valorile normale și cu – 41,80 mg/ml sub cele ale lotului-martor (de control).

➤ Băieții sunt defavorizați față de fete cu – 23,12 mg/ml, scăderile fiind importante și uneori periculoase, putând conduce oricând la lipotimii (come hipoglicemice).

➤ Aceste pierderi glicemice importante pot fi preîntâmpinate prin consum de zaharuri înaintea expunerii la stres acut.

➤ Procentul subiecților afectați de scăderea glicemiei în urma stresului acut se ridică la aproximativ 80% dintre subiecți, chiar dacă în ultimii doi ani de teste se cunoaște o mică îmbunătățire, de aproximativ 12%.

Influența stresului acut scenic asupra pH-ului salivar

Măsurarea pH-ului salivar (aciditatea) a fost efectuată de către cei doi studenți atât înainte, cât și după supunerea subiecților la stres scenic acut, cu probe de salivă impregnată pe hârtie tip turnesol - pH-Box E. Merck, D – 600100 Darmstadt, Germany, ce conține : Acilit pH 0,5 – 5,0 Neutralit pH 5,5 – 9,0 și Alkalit pH 9,5 – 13,0 și o scală valorică colorată, valorile medii fiind înscrise în baza de date computerizată.

Rezultate :

Redăm în tabelul următor modificările survenite în pH-ul salivar, în urma stresului acut :

Lot	pH înainte de stres	pH după stres	Descrescere a pH salivar
Exp. 15 F	6,78	7,10	– 1,02
Exp. 15 B	6,93	8,25	– 0,87
Exp. 30 F+B	6,65	7,85	– 1,25
Control 30 F+B	7,80	8,50	– 0,70

Modificările survenite în urma stresului acut scenic apar în descreșteri ale pH-ului salivar cu $-1,25$, ca valori medii sub cele normale și cu $-0,55$ sub cele medii ale lotului de control (martor).

Concluzii parțiale:

- Scăderea cu aproximativ 30% a pH-ului salivar al tuturor subiecților supuși stresului acut scenic, indiferent de vârstă sau sex, este semnificativă și poate explica senzația de nod în gât, sau uscăciune a cavității bucale.
- Modificarea este mai mare la fete $-1,02$ față de băieți $-0,87$, la o diferență suficientă pentru a crea neplăcere.
- Nu se resimt ameliorări în testele efectuate în ultimii doi ani.

Influența stresului acut scenic asupra pH-ului sudoral

Măsurarea pH-ului sudoral a fost efectuată de către cei doi studenți atât înainte, cât și după supunerea subiecților la stres scenic acut, cu probe de sudorație din palmă pe hârtie tip turnesol - pH-Box E. Merck, D – 600100 Darmstadt, Germany, ce conține : Acilit pH 0,5 – 5,0 Neutralit pH 5,5 – 9,0 și Alkalit pH 9,5 – 13,0 și o scală valorică colorată, valorile medii fiind înscrise în baza de date computerizată.

Rezultate :

Redăm în tabelul următor modificările survenite în pH-ul sudoral, în urma stresului acut :

Lot	pH înainte de stres	pH după stres	Creștere a pH sudoral
Exp. 15 F	7,00	7,91	+0,91
Exp. 15 B	7,50	8,50	+1,00
Exp. 30 F+B	7,22	8,25	+1,03
Control 30 F+B	6,50	7,00	+0,50

Modificările survenite în urma stresului acut scenic se reflectă în creșteri ale pH-ului sudoral cu +1,03, ca valori medii peste cele normale și cu +0,53 peste cele medii ale lotului de control (martor).

Concluzii parțiale :

➤ Modificările pH-ului sudoral prin creștere cu +1,03 în urma stresului acut scenic reprezintă aproximativ 29%, nesemnificativ față de sportivii de performanță, de exemplu, totuși semnificativ față de lotul-martor.

➤ Creșterea pH-ului sudoral este mai pronunțată la băieți cu +0,09, fără a afecta confortul termic al subiecților, uneori manifestat prin senzația de transpirație rece a palmelor, în special.

➤ Nu se resimt ameliorări în ultimii doi ani de teste.

B – Teste psihologice

În cadrul cercetării experimentale am obținut informații cu privire la reacția subiecților (15F+15B=30) din lotul experimental în fața stresului scenic și am notat toate modificările psihologice în urma efectuării testelor³¹¹, completate de fiecare subiect, anual, timp de patru ani.

³¹¹ Neculau A., *29 de teste pentru a te cunoaște*, Ed. Polirom, Iași, 1999.

Am urmărit în mod deosebit gradul de emotivitate al subiecților și de maturitate afectivă, dar și componentele structurii de personalitate.

Fiecare subiect a completat un număr de opt teste :

1. test al structurii de personalitate (nr.1,S.T.I.)
2. test al cunoașterii atitudinii față de sine (nr.24)
3. test al cunoașterii gradului de echilibru interior (nr.2)
4. test al cunoașterii potențialului creativ (nr.8)
5. test al gradului de emotivitate (nr.19)
6. test al maturității afective (nr.18 – Freiemann)
7. test al simptomelor psihologice ale stresului (nr.2)³¹²
8. test al comportamentului în situații de stres (nr.5 tip nocturn sau diurn)

În total, pe o perioadă de patru ani, am evaluat 960 *de teste psihologice* în colaborare cu dr. S. Popescu, psiholog principal din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța.

Evaluările au fost efectuate individual, dar și pe grupe de vârstă, cu diferențiere între sexe. Analiza psihologică individuală a fost elaborată în urma aplicării probei nr.18 de maturizare emoțională, nr.1 pe opt factori (emotivitate simplă, obsesie, introversie, depresie, impulsivitate, labilitate psihică, tendințe antisociale), nr.19 chestionar de evaluare vizând gradul conștient de emotivitate și atitudinea față de emoție), nr.24 al atitudinii față de sine, nr.2 al echilibrului interior, nr.8 al potențialului creativ, nr.2 al simptomaticii psihologice în fața stresului, nr.5 al temperamentului : matinal – seral, diurn – nocturn.

³¹² *Apud* V. Birkenbihl , *op. cit.*, pag.75.

Vom prezenta două exemple, tipice pentru fiecare grupă de vârstă, ale profilului psihologic individual (1F+1B) :

a) Preșcolari (între 4-8 ani)

Subiectul B. E., sex feminin, născut 1996, luna 09, are tendințe către imaturizare emoțională. Își exteriorizează emoțiile în mod conștient, dar adesea se stăpânește. Supusă stresului scenic nu-și poate stăpâni plânsul. În stări de tristețe își ascunde cu greu sentimentele, iar când este fericită își exteriorizează emoțiile prin zâmbet.

În cadrul testului de structură a personalității se profilează tendințe cu început de conturare (pe scala VII) a lăbilității psihice, (pe scala VIII) a agresivității sociale, (pe scala I) a emotivității simple.

Profilul actual predominant emotiv, labil și ușor agresiv, imatur emoțional, este normal în cadrul dezvoltării psihice la această etapă de vârstă, cea a preșcolarului.

Observație :

Subiectul exteriorizându-și astfel stările emoționale, are posibilitatea de a-și dezvolta sănătatea psiho-fizică.

Subiectul A. I., sex masculin, născut 1996, luna 12, cu tendințe de maturizare³¹³ emoțională medie, are o atitudine sănătoasă față de propriile emoții, în sensul că nu-i este rușine să deconspire ocazional aceste frustrări, de unde rezultă și o doză mărită de sinceritate în declarații. În urma evaluării testului nr.1 (S.T.I.), se profilează o tendință de ușoară astenie, de perfecțiune în rigurozitate.

Este o persoană senzitiv-interpretativă, percepe mesajele exterioare foarte prompt, având tendința de a le controla. Persoană bine adaptată, deosebit de sensibilă, ce poate fi ușor tulburată de contrarietățile vieții cotidiene și care reacționează prompt, revine repede la echilibrul care-l

³¹³ Maturizare – termen, folosit în psihologie, prin care se definește formarea unei personalități adulte, care-l conduce pe individ să subordoneze principiul plăcerii celui al realității.

caracterizează. Supus stresului scenic, posedă suplețe și adaptabilitate remarcabilă.

Observație :

Subiectul își poate controla stările afective sau emoționale, astfel încât sănătatea sa psiho-fizică să nu sufere.

Concluzii parțiale:

La această grupă de vârstă, la ambele sexe, se poate observa o tendință generală către imaturitate emoțională, care în plan scenic are consecințe favorabile; stresul acut nu afectează subiecții decât în mică măsură și trecător, probabil și din lipsa unei responsabilități conștiente în fața publicului, a examinerilor, etc.

Băieții dovedesc un temperament introvertit, de tip nocturn, iar majoritatea fetelor sunt extravertite, de tip diurn.

Din punct de vedere strict procentual, numărul subiecților afectați de *stresul scenic acut* este nesemnificativ – aproximativ 20%, atât la fete cât și la băieți, restul subiecților, în procentaj de aproximativ 60% se încadrează în limite normale, adică stres mediu, 20% chiar valori mici ale stresului.

Se poate constata o scădere considerabilă a valorilor în ultimii doi ani de teste, datorită exercițiilor antistres la care au fost supuși subiecții, cu aproximativ 10%.

b) Școlari din ciclul primar (între 8-12 ani)

La această grupă de vârstă, subiecții (F+B) sunt persoane bine adaptate, deosebit de sensibile, care acționează repede și prompt, urmând reechilibrarea rapidă în cazul unui eșec datorat stresului scenic acut. Se detașează ușor de tot ceea ce nu are tangențe cu domeniul pe care-l explorează.

Începând cu această categorie de vârstă s-a aplicat un test de cunoaștere a potențialului creativ (test nr.8).

Spre deosebire de subiecții din categoria de vârstă preșcolară, școlarii din ciclul primar au un prag de maturitate emoțională crescut în conduita scenică, poate fiindcă au depășit stadiul de începători și au urmat un program de tehnici care conduc la reducerea stresului scenic, atât înaintea, în timpul, dar mai ales după spectacol.

Subiectul A. V., sex masculin, născut 1992, luna 10, prezintă tendințe de maturitate emoțională medie și este predispus în alegerea unor profesii, ce au ca scop cercetarea științifică (inventator, savant, erudit), datorită fanteziei sale creatoare. Manifestă pasiune aproape exclusivă pentru domeniul pe care-l explorează, fiind tenace și detașat de tot ceea ce nu are tangență cu preocupările sale. Prezintă idei alimentate de gândire, nelăsându-se antrenat de iluzii, încercând astfel să înțeleagă principii fundamentale.

Este în acord cu propriile principii, rareori întâmplându-se să prezinte scurte amnezii inexplicabile sau mici obsesii, care-i influențează negativ manifestările scenice. Nu regretă întâmplările din trecut și nu este neliniștit în fața provocărilor viitorului. Se constată un raport bun între dorință și realizările subiectului.

Persoană bine adaptată, deosebit de sensibilă, ușor tulburată de viața cotidiană, reacționează prompt și revine rapid la echilibrul care-l caracterizează; posedă suplețe în gândire, aceasta favorizându-i manifestările scenice.

Subiectul T. I., sex feminin, născut 1993, luna 02, manifestă o personalitate în formare, de tip adolescentin, sensibil. Prezintă o atitudine sănătoasă față de propriile emoții, pe care nu și le ascunde în prezența publicului; acest fapt poate fi uneori dăunător, mai târziu el poate declanșa frustrări și anxietate.

Își exteriorizează cu ușurință emoțiile, în conduita scenică se resimt unele frustrări datorate stării psihice bogate și interiorizate, reechilibrarea urmând rapid, fără să deterioreze relațiile psiho-sociale.

Are înclinații artistice evidente, fantezia și intuiția fiind cele două componente, care la această vârstă, de obicei, sunt

în stare incipientă. Sensibilitatea exagerată conduce uneori subiecții spre o anxietate scenică scurtă, dar profundă, mecanismul de reechilibrare psihică permițându-i să se detașeze de această stare într-un interval scurt de timp.

Concluzii parțiale :

La această grupă de vârstă, în profilul psihologic nu se înregistrează diferențieri între sexe, cu observația că, la cel feminin se accentuează sensibilitatea emoțională, determinată și de modificările fizio-psihologice inerente vârstei prepubertale.

Se observă o bună adaptare la condițiile de mediu, implicit la cele scenice. Tipul de temperament predominant, atât la fete cât și la băieți, este cel introvertit, seral sau nocturn.

Coordonatele testului nr.8, la ambele sexe, plasează subiecții în aceeași grupă, caracterizată prin tenacitate și pasiune pentru domeniul de activitate preferat.

Din punct de vedere strict procentual, numărul subiecților afectați de *stresul scenic acut* este semnificativ la sexul masculin – 40%, comparativ cu cel feminin – 26%, restul subiecților încadrându-se la un nivel mediu și mic de stres scenic.

Se poate constata o scădere considerabilă a valorilor în ultimii doi ani de teste, datorită exercițiilor antistres la care au fost supuși subiecții, cu aproximativ 17,5%.

c) Elevi de gimnaziu (între 12-16 ani)

În general, la această grupă de vârstă există un raport bun între așteptările subiecților în privința manifestărilor scenice și realitate, adică performanțele obținute. Intrarea în adolescență este acompaniată de manifestări pubertale, cu instabilități și oscilații sentimentale și afective, cât și cu note de introversie.

Subiectul R.A., sex masculin, născut 1991, luna 01, este o persoană căreia i se conturează o ușoară imaturizare emoțională, este tenace și degajat în conduita scenică, dovedind un caracter ferm, ușor suspicios. Prezintă tendințe ușor conturate senzitiv-interpretativ, manifestându-se degajat în aparițiile scenice.

Echilibrul interior este labil, fapt care-i solicită un mare efort intelectual și fizic, o mare risipă de energie pentru a tempera tendințele astenice și a-și armoniza diferitele aspecte divergente ale personalității. Își apreciază cu luciditate propriile stări emotive, fapt ce-i permite să evite amneziile temporare care pot apărea în conduita sa scenică.

Este o persoană puțin activă, de tip creativ, uneori neprietenoasă și necooperantă, lucrează în salturi, cu puțin efort energetic. Uneori poate deveni un partener original, neinfluențabil, dacă monotonia activității pe care o depune nu-l va conduce la rutină, fapt negativ în dozarea efortului scenic și în exteriorizarea stărilor afective.

Manifestă un temperament vioi, de tip nocturn, cu o bogată activitate intelectuală în orele după-amiezii, chiar până noaptea târziu, dozându-și efortul în mod economic, datorită capacității sale deosebite de adaptare.

Subiectul T.L., sex feminin, născut 1990, luna 04, prezintă maturitate emoțională normală, cu unele idei fixe, alimentate de mediul social-educativ, dar și dese obstacole, pe care vrea să le depășească imediat. Rareori i se întâmplă să sufere de amnezii inexplicabile în conduita scenică, fapt benefic în confruntarea cu stresul scenic. Are tendință divergentă între echilibru și dezechilibru, existând unele momente în care depune efort pentru a-și tempera tendințele anti-sociale și a armoniza trăsăturile de personalitate necesare unei bune interpretări scenice, și alte momente, mai rare, în care posedă suplețe în adaptare la situațiile scenice, fără un efort intelectual susținut.

Acordul cu propriul *Ego* suferă de imperfecțiuni, deoarece conflictele între dorințe și realitate rămân nerezolvate în plan afectiv, subiectul manifestând astfel tendințe contradictorii și oscilante în demersul scenic.

Această împăcare cu sine se va îmbunătăți numai dacă subiectul va aprofunda domeniul pe care îl explorează și va accepta să înfrunte toate dificultățile legate de actul scenic.

Prezintă un temperament extravertit de tip diurn cu o doză mare de cheltuire energetică în efortul scenic; necesită destul de des pauze în efortul intelectual pe care-l depune.

Concluzii parțiale :

La subiecții din această grupă de vârstă, gradul de maturitate emoțională este normal.

La subiecții de sex feminin se înregistrează o ușoară tendință de imaturitate afectivă, cu un temperament extravertit de tip diurn, iar la cei de sex masculin predomină starea de introversie, de tip nocturn.

În general, toți subiecții au o atitudine sănătoasă față de propriile emoții, care se manifestă preponderent anterior manifestărilor scenice; subiecții se străduiesc să depună eforturi de autostăpânire a tracului și în dozarea corectă a stărilor de neliniște și anxietate scenică.

Din punct de vedere strict procentual, numărul subiecților afectați de *stresul scenic acut* – aproximativ 45% – reprezintă o cifră îngrijorătoare pentru această categorie de vârstă (chiar dacă fetele sunt mai serios afectate decât băieții), deoarece sunt tineri în plină formare a personalității, a educării scenice, a performanțelor artistice.

Ceilalți subiecți – aproximativ 40%, suferă datorită stresului, dar de intensitate medie, cu modificări psihofizice normale în activitatea scenică la preadolescenți, iar 15% se încadrează în limite normale ale stresului scenic de mică intensitate.

Se poate constata o scădere considerabilă a valorilor în ultimii doi ani de teste, datorită exercițiilor antistres la care au fost supuși subiecții, cu aproximativ 15%.

d) Elevi de liceu (între 16-19 ani)

La această grupă de vârstă, adolescența, majoritatea subiecților manifestă o sensibilitate artistică profundă, dând dovadă de echilibru emoțional stabil, adaptându-se creator la programe și exerciții antistres propuse de experimentator și care s-au soldat cu rezultate încurajatoare, chiar satisfăcătoare.

În general, subiecții dovedesc pasiune pentru domeniul artistic și se străduiesc să aprofundeze cu tenacitate activitatea scenică, în pofida eșecurilor sau dezamăgirilor suferite.

O mică parte a subiecților are tendință de imaturizare emoțională și artistică, cu ușoare dezechilibre emoționale; totuși, chiar și aceștia dau dovada unor eforturi susținute pentru a se adapta programului scenic impus sau ales.

Subiectul G.M. – născut 1984, luna 05, sex feminin, prezintă trăsături de personalitate contradictorii, deși bine conturate pentru această vârstă. Această contrarietate poate deriva din specificul adolescenței, când transformările psiho-fiziologice sunt mai puternice la fete.

Dovedește un grad crescut de maturitate emoțională, dar manifestă în același timp un nivel scăzut al echilibrului interior, rezultat din teste.

Este o persoană activă, voluntară și creativă, cu un temperament introvertit, de tip diurn, chiar matinal, cu activități intense, de lungă durată, dar și cu pauze lungi, nehotărâre și epuizare nervoasă.

Manifestă deobicei o bogată intuiție în conduita scenică, urmată de dezordini psihice și tulburări anxioase de scurtă durată, care-și pun amprenta pe latura sa afectivă.

Datorită ritmului stresant cotidian, dar mai ales eforturilor la care se supune pentru a se adapta cât mai bine manifestărilor scenice, latura sentimentală a personalității suferă transformări puternice, așa cum reiese din teste.

Rareori i se întâmplă să sufere de amnezii inexplicabile în conduita scenică, fapt benefic în confruntarea cu stresul scenic.

Latura interioară a personalității are tendința de a prevala asupra relației subiectului cu mediul exterior, fapt

dăunător în ceea ce privește acumulările artistice și schimbul de idei.

Subiectul T.S. – născut 1984, luna 10, sex masculin, prezintă o sensibilitate profundă, cu un echilibru interior și emoțional stabil.

Personalitate de tip creativ, mai ales în plan artistic, mai puțin ancorat în planul cotidian al evenimentelor vieții; ideile primează în fața acțiunilor sale, datorită temperamentului ușor flegmatic, de tip nocturn și introvertit.

Posedă o imaginație bogată, însă puține idei le finalizează, datorită vieții scenice, foarte încărcată pentru această vârstă. Refugiat într-o viață interioară foarte bogată, el va avea satisfacții numai dacă se poate exprima într-o activitate meditativ-intelectuală și creativă.

Subiectul dovedește tărie de caracter, susține punctele sale de vedere cu tărie și până la capăt, este tenace și răbdător în ce privește acumularea artistică și prezența scenică.

Ușoarele dezechilibre, ce apar datorită stresului scenic la care este supus, a epuizării nervoase și energetice, dispar în scurt timp tocmai datorită laturii sentimental-afective, deosebit de bogată, nuanțată și bine conturată pentru această vârstă.

Dovedește o deplină maturitate emoțională, cu tendința de a nu exterioriza sentimentele, uneori fiind răscolit de scurte crize afective, cu impact puternic asupra randamentului artistic.

Concluzii parțiale :

La subiecții din această grupă de vârstă gradul de maturitate emoțională este normală.

La subiecții de sex feminin se înregistrează o ușoară tendință de imaturitate afectivă și predomină starea de introversie de tip nocturn; sexul opus opus manifestă un temperament extravertit, de tip diurn.

În general, toți subiecții au o atitudine sănătoasă față de propriile emoții care se manifestă preponderent anterior

manifestărilor scenice, dar și în timpul sau după activitatea scenică; subiecții se străduiesc să depună eforturi de autostăpânire a tracului sau în dozarea corectă a stărilor de neliniște și anxietate scenică, care-i tulbură.

Din punct de vedere strict procentual, numărul subiecților afectați de *stresul scenic acut* – aproximativ 65% reprezintă o cifră care ne pune pe gânduri (fetele sunt mai serios afectate decât băieții); restul subiecților – aproximativ 35%, se încadrează în limite normale pentru această vârstă, adică la un nivel mediu, chiar mic al stresului scenic.

Se poate constata o scădere considerabilă a valorilor în ultimii doi ani de teste, datorită exercițiilor antistres la care au fost supuși subiecții, cu aproximativ 15%.

e) Studenți, absolvenți (între 19-25 ani)

La această grupă de vârstă, care cuprinde adolescenți și adulți tineri, se poate remarca pasiunea subiecților pentru domeniul artistic, domeniu în care încearcă să-și găsească împlinirea profesională și vocațională.

Adesea însă, subiecții se confruntă cu tendințe divergente ale structurii de personalitate, tendințe pe care le pot echilibra sau estompa numai printr-o temeinică pregătire teoretică și practică în domeniul ales, dar în mod special prin confruntare directă cu dificultățile vieții scenice, a vieții cotidiene în general.

Toți subiecții dau dovadă de maturitate emoțională stabilă, adaptându-se în mod creator la programe și exerciții antistres.

Majoritatea subiecților dispun de o personalitate formată, cu accente și trăsături specifice mediului artistic, cu temperamente și caractere din cele mai variate.

Subiectul C.R. – născut 1976, luna 08, sex feminin, manifestă echilibru emoțional stabil, dând dovadă de maturitate emoțională în abordarea domeniului scenic și artistic în general.

Persoană activă, foarte originală, sensibilă, cu echilibru interior bun, își exteriorizează ușor emoțiile și sentimentele, fapt benefic în abordarea fenomenului de trac scenic, peste care poate trece cu ușurință.

Temperament extravertit, ușor flegmatic, de tip nocturn sau seral, cu o mare putere energetică; subiectul poate munci constant, cu o mare risipă de energie în orele după amiezii, chiar noaptea târziu.

Depune eforturi susținute pentru a se adapta efortului și stresului scenic, încercând să se detașeze de ceea ce nu are tangență cu preocupările sale, manifestând un bun raport între dorință și realizare.

Datorită ritmului stresant cotidian, dar mai ales eforturilor la care se supune pentru a se adapta manifestărilor scenice, latura sentimentală a personalității suferă transformări puternice, așa cum reiese din teste.

Rareori i se întâmplă să sufere de amnezii inexplicabile în conduita scenică, fapt benefic în confruntarea cu stresul scenic.

Dovedește uneori labilitate sentimentală, chiar tendințe spre impulsivitate sau agresivitate în relațiile partenariale, fapt dăunător în ceea ce privește acumulările artistice și schimbul de idei.

Subiectul B.A. – născut 1978, luna 06, sex masculin, manifestă maturitate emoțională stabilă, însoțită de multă imaginație creatoare în plan artistic, dar cu manifestări oscilante ale *Ego*-ului, care suferă de imperfecțiuni, deoarece conflictele între dorințe și realitate rămân nerezolvate în plan afectiv, subiectul manifestând astfel tendințe contradictorii și oscilante în demersul scenic.

Această împăcare cu sine se va îmbunătăți numai dacă subiectul va aprofunda domeniul pe care îl explorează și va accepta să înfrunte toate dificultățile legate de actul scenic.

Personalitate de tip creativ, mai ales în plan artistic, mai puțin ancorat în planul cotidian al evenimentelor vieții. Planul sentimental-afectiv primează în fața acțiunilor sale, datorită temperamentului ușor flegmatic, de tip nocturn și introvertit.

Ușoarele dezechilibre ce apar datorită stresului scenic la care este supus, a epuizării nervoase și energetice, dispar în scurt timp, tocmai datorită laturii sentimental-afective deosebit de bogată, bine nuanțată și conturată; este tenace și degajat în conduita scenică, dovedind un caracter ferm, ușor suspicios. Prezintă tendințe emoționale, ușor conturate senzitiv-interpretativ, deobicei manifestându-se degajat în aparițiile scenice.

Concluzii parțiale:

La subiecții din această grupă de vârstă, adolescenți și adulți tineri, maturitatea emoțională este stabilă.

În general, subiecții au o atitudine corectă față de propriile emoții, care se manifestă preponderent anterior manifestărilor scenice; subiecții se străduiesc să depună eforturi de autostăpânire a tracului și a stărilor de neliniște și anxietate scenică.

Fetele dovedesc un temperament de tip extravertit, matinal sau diurn, băieții preponderent unul de tip introvertit, seral sau nocturn.

Din punct de vedere strict procentual, numărul subiecților afectați de *stresul scenic acut*, aproape trei sferturi – aproximativ 70% – reprezintă o cifră deloc încurajatoare pentru această categorie de vârstă, tineri cu o personalitate formată, cu educație scenică și bogate performanțe artistice (băieții sunt mai afectați decât fetele).

O altă parte a subiecților – aproximativ 30% – suferă datorită stresului, dar de intensitate medie, cu modificări psiho-fizice normale în activitatea scenică la adolescenți și adulți tineri.

Se poate constata o scădere considerabilă a valorilor în ultimii doi ani de teste, datorită exercițiilor antistres la care au fost supuși subiecții, cu aproximativ 19%.

Tehnici de reglare emoțională (propuneri de exerciții antistres)

Am început acest experiment în septembrie 1999, recoltând informații prin diverse metode (observație, conversație, biografie, teste fiziologice și psihologice).

După doi ani de teste fiziologice și psihologice, în septembrie 2001, am introdus, pe bază de voluntariat în rândul subiecților lotului experimental, câteva exerciții antistres, selectate din tehnicile yoga și alte metode de respirație (de ex. metoda Schläffhorst-Andersen), concentrare, energizare și relaxare, pentru a îmbunătăți performanțele scenice; vom constata și consemna la capitolul concluzii după încă doi ani de teste efectuate, dacă rezultatele acestor tehnici de reglare emoțională sunt benefice sau nu, și în ce măsură scad emoțiile și stresul scenic acut, analizând procentual-statistic.

Înainte de a prezenta pe scurt aceste exerciții, pe care le-am experimentat personal de-a lungul carierei scenice, dorim să prezentăm câteva date referitoare la fenomenul yoga și practicile sale.

În secolul XX, supranumit “cel al vitezei”, tehnicile și practicile yoga au fost importate din Orient și adaptate concepțiilor occidentale, fără a se ține seama că Yoga reprezintă o filozofie, bazată pe un set de credințe religioase și morale.

Originile practicilor și a sistemului Yoga (în sanscrita veche înseamnă “unire”) se pierd în timp, învățăturile erau transmise pe cale orală de la maestru (*guru*, în sanscrită) la discipol; primele texte sunt scoase din *Vede* (texte sacre) probabil între 1500-800 î.H.

Cum, în experimentul nostru, ne interesează cu preponderență exercițiile de respirație, dar și tehnicile de relaxare, concentrare și energizare, trebuie să specificăm că

acestea au fost selectate din Hathayoga³¹⁴, Rajayoga³¹⁵ și Mudrayoga³¹⁶, urmărind sub aspect fizic – suplețea mușchilor, mobilitatea articulațiilor și controlul funcțiilor organelor interne, iar sub aspect psihic – un control emoțional și nervos sporit, concentrare și relaxare mentală, îmbunătățirea stăpânirii de sine.

Echilibrul între starea fizică și psihică a interpretului muzician este una din condițiile esențiale în abordarea vieții scenice, cu efecte importante în reducerea sau eliminarea *stresului scenic acut*.

Propuneri de exerciții antistres :

A -Tehnici de respirație

Una din cele mai mari deficiențe, sesizate la tineri muzicieni sau adulți, este faptul că nu respiră corect. Respirația superficială, trepidantă, alertă, este cauza principală a efectelor fiziologice negative, care antrenează sistemul cardiovascular, etc., efecte provocate de cauze psihice, de mari emoții scenice, de trac.

Viața modernă, sedentară, sălile sau locurile de învățare puțin aerisite, sunt factori care determină tinerii și educatorii lor să uite sau să negligeze importanța vitală a acestui act fiziologic – să respire rar și amplu.

Ritmul respirator este influențat de stările afective, de emoții puternice, controlul și reglarea acestuia înaintea, sau în timpul acestor stări, au efecte liniștitoare. Adesea, după o

³¹⁴ Ha=soare, Tha=lună; primul simbolizează forțele pozitive, masculine, cel de-al doilea pe cele negative, feminine, realizarea echilibrului între acestea fiind necesar; el se bazează pe controlul respirației, al sănătății corpului și concentrării atenției prin procedee și exerciții numite *asanas* (posturi sau poziții yoghine).

³¹⁵ Forma cea mai înaltă și perfecționată a practicii sistemului yoga, ce cuprinde tehnici de respirație, relaxare, concentrare și meditație.

³¹⁶ Mudras=gesturi, bazate pe energizare și descoperirea unor secrete ale circuitelor energiilor subtile, care acompaniază posturile yoga (*asanas*).

stare de încordare emoțională, cum este interpretarea muzicală scenică, expirăm ușurați, satisfăcuți că totul s-a terminat cu bine.

Profesorul Lazăr Baroga și doctorul Marta Baroga au studiat exercițiile de respirație yoga, publicând o carte ³¹⁷; din aceasta am selectat exercițiile de respirație, considerate de noi benefice tinerilor expuși stresului scenic acut.

Condiția esențială pentru dirijarea respirației este stăpânirea ritmului respirator, de aceea este necesar să ne impunem un ritm constant pe tot parcursul efectuării exercițiului.

Pentru determinarea ritmului individual se folosește ritmul cardiac; în acest scop se recomandă de la început notarea pulsului în pozițiile stând, așezat și în timpul efortului.

În poziția stând, inspirația va dura timp de cinci pulsații cardiace, iar expirația la fel. Toate exercițiile de respirație încep printr-o expirație puternică. Durata acestor exerciții nu trebuie să depășească 10-15 min. zilnic.

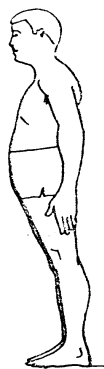
Exercițiul nr. 1

Respirația abdominală sau diafragmatică

Execuția: se poate efectua din pozițiile stând, așezat sau culcat. Atenția este îndreptată spre partea inferioară a abdomenului. Se inspiră încet, abdomenul se bombează în timp ce părțile inferioare ale plămânilor se umplu cu aer. La expirație, peretele abdominal se trage înăuntru, eliminând aerul din plămâni pe nas.

Efecte: constituie un mijloc excelent de destindere pentru inimă, reduce tensiunea arterială, având efect de masaj pentru toate organele abdominale.

³¹⁷ L.&M. Baroga, *Yoga*, Ed. Stadion, București, 1973, pag. 27-30.

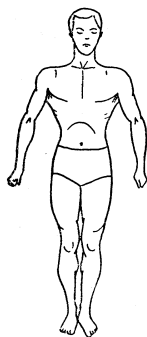
(ex.1)

Exercițiul nr. 2

Respirația mediană sau costală

Execuția: se poate efectua din pozițiile stând, așezat sau culcat. Atenția este îndreptată asupra regiunii costale. Se inspiră lent pe nas, depărtând la maximum coastele. În expirație se contractă cavitatea toracică, forțând aerul să iasă pe nas .

Efecte: înlătură presiunea din regiunea inimii, reglează ritmul cardiac, îmbogățește circulația sanguină cu oxigen.

(ex.2)

Exercițiul nr. 3

Respirația superioară

Execuția: se poate efectua din pozițiile stând, așezat sau culcat. Atenția este îndreptată spre vârfurile plămânilor. Se ridică claviculele și umerii încet, efectuându-se în același timp o respirație pe nas, care are rolul de a umple cu aer partea superioară a plămânilor; apoi umerii coboară încet, evacuând aerul din plămâni pe nas .

Efecte: stimulează circulația în ganglionii limfatici și îmbogățește cu oxigen regiunea superioară a plămânilor, care fiind mai înguști, de obicei nu sunt aerisiți suficient.

(ex.3)

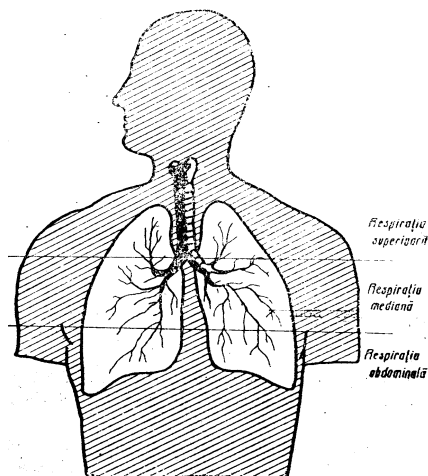
Exercițiul nr. 4

Respirația completă

Execuție: stă la baza tuturor exercițiilor de respirație și se execută în pozițiile stând, așezat și culcat. După o expirație profundă se inspiră încet pe nas, numărând opt

pulsații cardiace; se dilată pe rând abdomenul, cavitatea toracică însoțită de ridicarea omoplaților. Se reține respirația 1 – 2 secunde, după care se expiră pe nas prin retragerea abdomenului, micșorarea cutiei toracice și în final coborârea umerilor. Intră în acțiune toți mușchii abdominali, respiratori, pune în funcțiune tot aparatul respirator .

Efecte: asigură o bună ventilație pulmonară, aprovizionând sângele cu oxigen, reglează circulația și are acțiune sedativă asupra sistemului nervos. Se recomandă în special sportivilor de performanță cât și artiștilor înainte de o competiție.

(ex.4)

Exercițiul nr. 5

Reținerea respirației

Execuție: se poate efectua din pozițiile stând, așezat sau culcat. Atenția este concentrată spre inimă. Acest gen de exercițiu se compune din executarea respirației

complete și reținerea acestora pe o durată de timp. Se inspiră încet pe nas timp de 8 secunde, apoi se reține respirația de la 8 la 32 secunde (se începe cu 8 secunde, apoi se adaugă în fiecare zi o secundă), după care se expiră pe nas tot 8 secunde.

Efecte: este un calmant al sistemului nervos și un tonic al ritmului cardiac.

Exercițiul nr. 6

Respirația de fortificare a sistemului nervos

Execuție: din poziția stând, cu picioarele ușor depărtate; se începe cu o expirație energică, urmată de o inspirație lentă. În timpul expirației brațele se ridică încet înainte la orizontală, cu palmele orientate în sus. Degetele se flexează treptat în pumn și odată cu aceasta începe reținerea aerului timp de 8 – 12 secunde. În timpul reținerii respirației, mâinile se duc spre umeri, pumnii se deschid, iar brațele se lasă în jos când începe expirația. Ridicarea brațelor se face încet, cu încordarea musculaturii, ca și cum s-ar ridica o greutate.

Efecte: are un rol deosebit în fortificarea sistemului nervos și se recomandă persoanelor sensibile, care în caz de emoții suferă de tremurături ale membrelor superioare și sportivilor sau artiștilor înainte de performanță.

B – Tehnici de relaxare

Muzicienii, dar mai ales interpreții cu viață scenică bogată, cunosc efectele benefice ale relaxării în timpul execuției, de aceea îndrumătorii tinerilor care abordează această carieră, insistă foarte mult în această privință (relaxarea brațelor, a poignetului, etc.).

Dorim, totuși, să recomandăm suplimentar câteva exerciții de relaxare și autorelaxare yoga, selectate din

aceeași sursă citată anterior, urmărind – sub aspect fizic un control riguros al contracției și relaxării musculare, iar sub aspect psihic – ameliorarea reacțiilor psihice, în special emoțiile puternice, de scurtă durată, urmate de inhibiții și lipsă de concentrare.

Relaxarea, după criteriile științei și practicii yoga, este o stare dictată de conștiință, o stare de liniște generală, obținută la început prin nemișcare corporală și acalmie nervoasă controlată permanent, care bine antrenată se poate menține oricât și în orice condiții.

Exercițiul nr. 1

Durata acestor exerciții nu trebuie să depășească 10-15 min. zilnic.

Execuție : în poziția culcat pe spate, cu membrele pe lângă corp în poziția cea mai firească, cu ochii închiși. Reglarea respirației și percepția bătailor inimii prin formulare mentală : “Sunt complet liniștit și relaxat”.

Se încordează, pe rând, musculatura brațelor, apoi a membrelor inferioare, în final ridicarea bruscă a trunchiului și formula mentală : “Sunt gata de concurs, concert, recital, etc.”

Efecte: indicat înainte de competiții, are efecte tonice asupra sistemului nervos, respirator, cardiovascular și a musculaturii.

Exercițiul nr. 2 (Savasana)

Această asana, denumită *poziția mortului* (cadavrului), este recomandată celor care depun o muncă de creație artistică.

Execuție : culcat pe spate, cu mâinile și picioarele cât mai larg desfăcute, cu capul sprijinit pe partea occipitală. Timp de 1 min. mintea trebuie golită de orice gând, apoi timp de 3 min. comandăm mental relaxarea totală a fiecărui mușchi și organ în parte; alte 3 min. ne închipuim că

suntem un nor, care plutește lin peste pășuni înverzite, iar timp de încă 1 min. (este al 8-lea minut și ultimul), vizualizăm o floare frumoasă, de preferat un lotus. Yoghinii susțin că ultimul minut este cel mai greu, deoarece mulți nu pot sau nu știu să se concentreze asupra unei singure imagini interioare. Relaxarea îndelungată poate deveni meditație numai în anumite condiții exterioare și interioare.

Efecte : pozitive asupra laturii fizice, cât și a celei psihice; se recomandă artiștilor interpreți, în prețuia competiției, dar cu rezultate foarte bune, dacă se execută zilnic.

C – Tehnici de concentrare

Ceea ce caracterizează învățăturile orientale este căutarea unei stări de atenție, a unei noțiuni de veghe, care să excludă toate gândurile. A te concentra înseamnă a-ți focaliza atenția asupra unui punct material sau imaginar, moment însoțit de pierderi energetice. A ști să privești este primul stadiu, a ști să menții privirea (fizică sau mentală), este ultimul stadiu.

Maharshi Paranjali spune în *Sutra-yoga* că : “...prin *samyama*, starea de identificare totală cu un obiect, fenomen, datorită etapelor de concentrare, de exemplu între auz și eter, poate apare claraudiția.”³¹⁸

A fi atent înseamnă a fi receptiv la toate senzațiile (respirație, bătăile inimii, etc.), starea mentală (gândurile, sentimentele, afectele, etc.), fără a opera alegeri; când atenția devine globală și poate fi orientată voluntar, apare veghea; după lungi antrenamente specifice tehnicilor yoga, această stare de veghe se poate transforma în meditație, care conform concepției orientale înseamnă dragoste.

³¹⁸ Swami Shivananda, *Misterele și controlul minții prin yoga*, Ed. R.A.M., București, 1994, pag. 340.

Exercițiul nr. 1

Execuție : se fixează cu privirea (fizică sau mentală) un punct luminos, sau un punct negru, plasat la aproximativ 2 metri depărtare. Fixarea începe prin a dura 1-2 min. și poate ajunge la 5-7 min. Exercițiul se va efectua zilnic.

Efecte : încărcare energetică puternică și rapidă, stare benefică celor care au de îndeplinit un efort fizic și intelectual substanțial, de exemplu muzicieni interpreți, sportivi de performanță, etc.

Exercițiul nr. 2

Execuție : se privește cu atenție o partitură muzicală timp de 1-2 min. după care, cu ochii închiși se încearcă reconstituirea ei mentală. Exercițiul se poate repeta în condiții de mediu neprielnice (zgomot, căldură sau frig excesiv, etc.), măbind durata de timp. Exercițiul se va efectua zilnic.

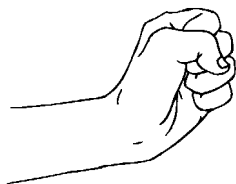
Efecte : stare de confort fizic și psihic, benefică muzicienilor interpreți sau creatorilor din domeniul artistic, cu creșterea potențialului energetic, a siguranței și controlului sporit asupra mentalului și sentimentelor, a gradului de stăpânirii de sine, factor important în stresul scenic.

D – Tehnici de energizare

Cuvântul *mudra*, în limba sanscrită înseamnă amprentă digitală închizătoare a cerului energetic. Aceste exerciții energetice (gesturi), cuprinse în Mudra-yoga, denumite și *modus digitalus* în kinesiologia muzicală modernă, sunt folosite de artiștii pentru obținerea stării de unitate între corp, spirit și suflet, stare prin care se exprimă sensibilitatea artistică.

Prezentăm selectiv, câteva poziții ale gesturilor de energizare, prin care unii muzicieni interpreți, după o perioadă de antrenament, recomandabil a se efectua cu

ambele mâini, pot scăpa de anumite blocaje energetice, datorate expunerii la stres scenic – conform părerii unor kinesiologi germani³¹⁹ :

(după Sonnenschmidt & Knauss)
Mudra energetică a expresiei de voință și putere

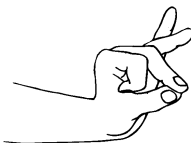

(după Sonnenschmidt & Knauss)
Mudra energetică a expresivității și dexterității
motrice

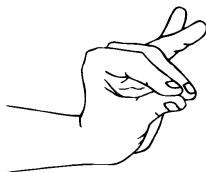
³¹⁹ R. Sonnenschmidt & H. Knauss, *op. cit.*, pag. 179.

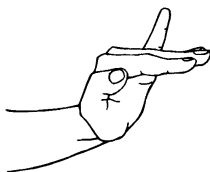
(după Sonnenschmidt & Knauss)
Mudra energetică a sentimentului de bucurie

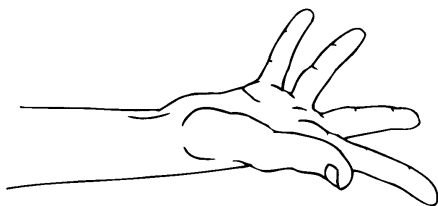
(după Sonnenschmidt & Knauss)
Mudra energetică a expresiei ritmice

(după Sonnenschmidt & Knauss)
Mudra energetică a expresiei emoționale

(după Sonnenschmidt & Knauss)
Mudra energetică a expresiei desăvârșite

(după Sonnenschmidt & Knauss)
Mudra energetică de acceptare a criticii

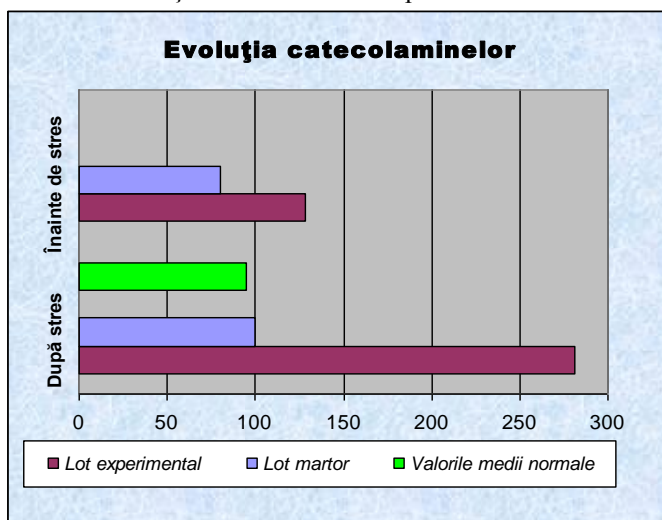
Analiza și interpretarea reglării de optimizare a comportamentului scenic

Pentru obiectivitatea rezultatelor și validitatea lor, ne-am consultat cu informaticianul preparator universitar drd. George Cârlig în privința analizei și interpretării matematice, grafice și statistice, pe baza informațiilor și rezultatelor obținute în urma testelor, stocate în baza de date computerizată.

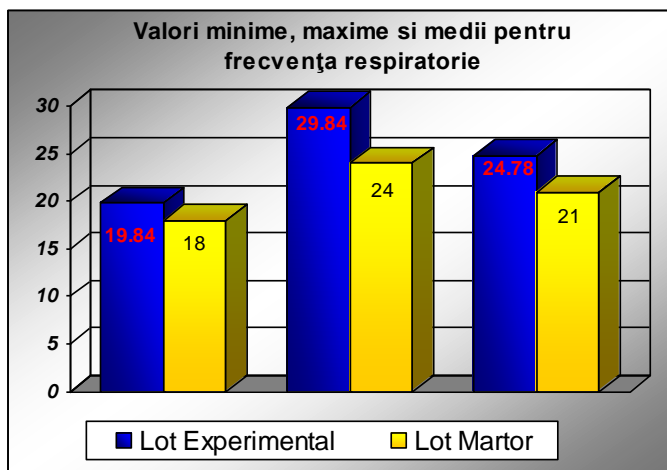
Prezentăm în continuare rezultatele analizei și interpretării matematice, grafice și statistice.

Teste fiziologice

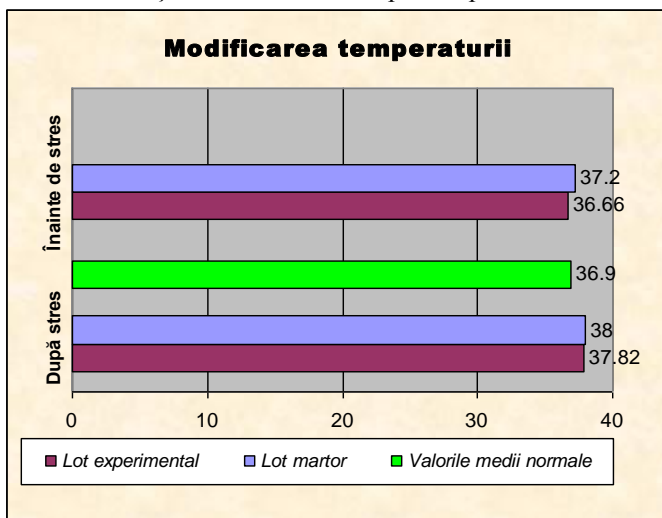
Influența stresului scenic asupra catecolaminelor

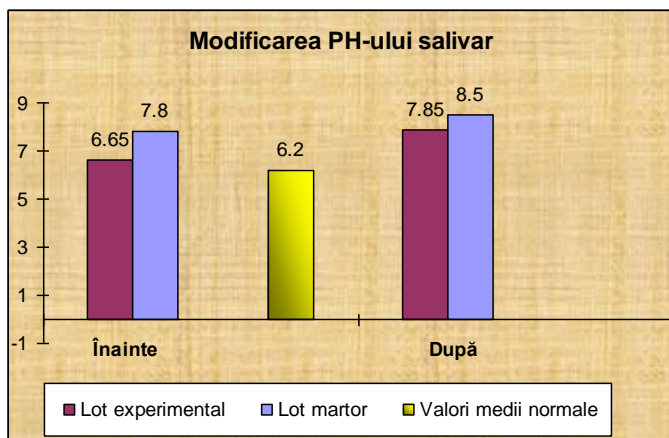
Influența stresului scenic asupra frecvenței respiratorii

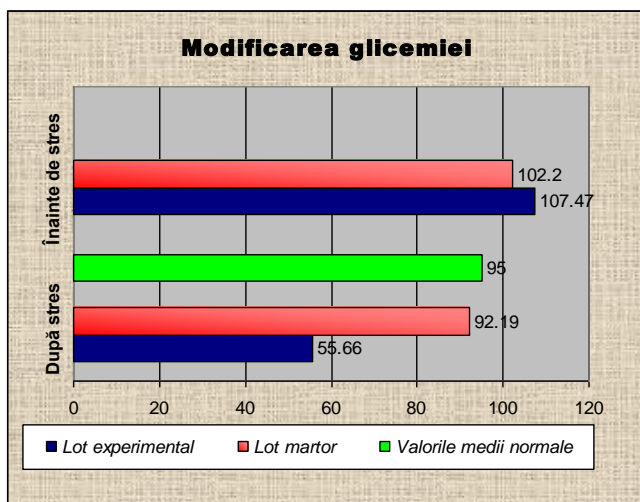
Influența stresului scenic asupra temperaturii

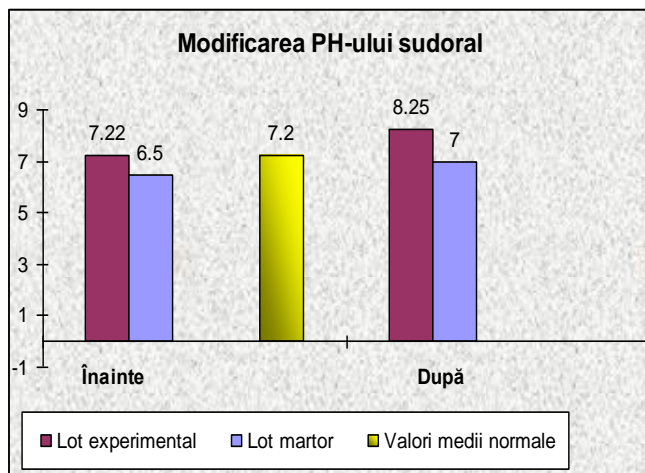
Influența stresului scenic asupra pH-ului salivar

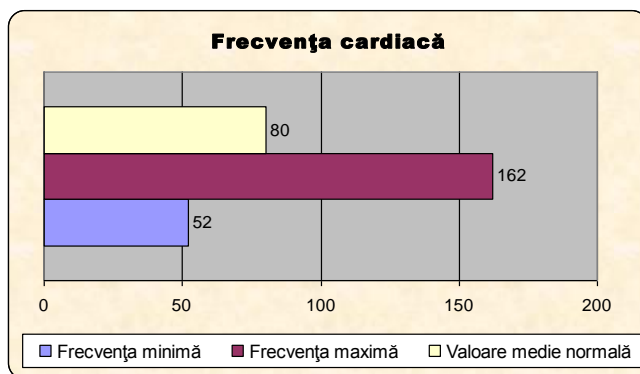
Influența stresului scenic asupra glicemiei

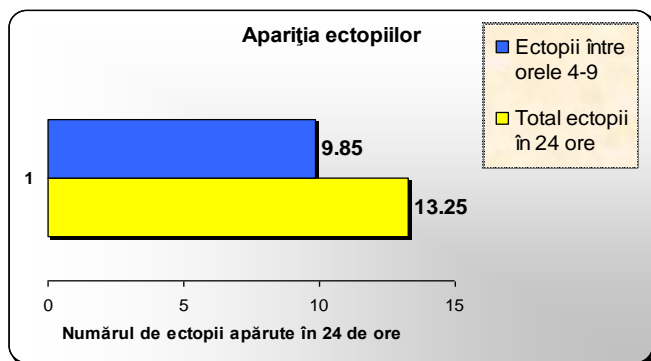
Influența stresului scenic asupra pH-ului sudoral

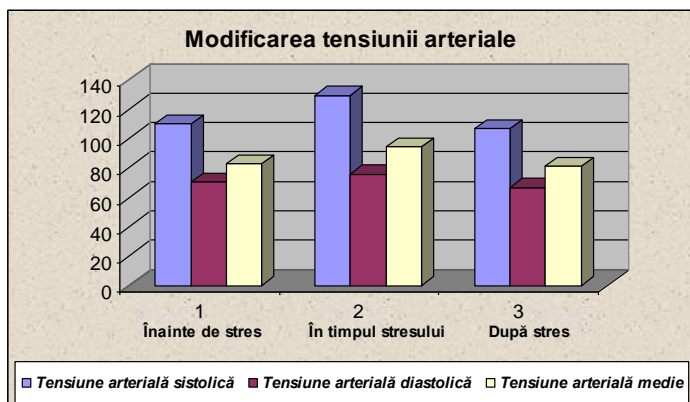
Influența stresului scenic asupra frecvenței cardiace

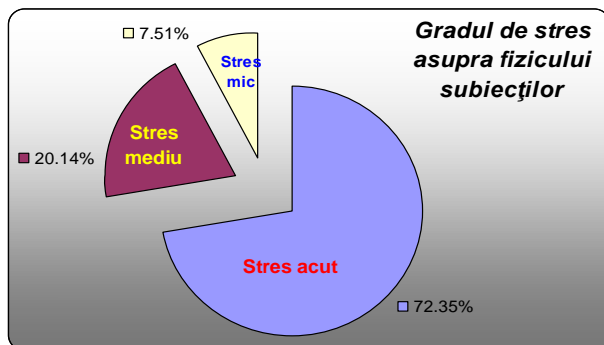
Influența stresului scenic asupra frecvenței ectopiilor

Influența stresului scenic asupra tensiunii arteriale

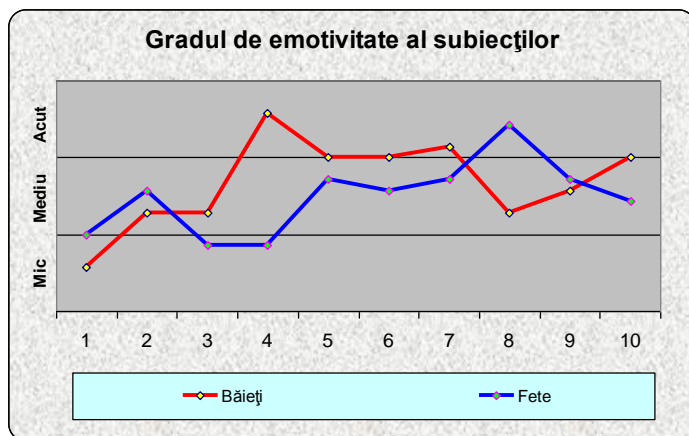

Date statistice în urma efectuării testelor fiziologice

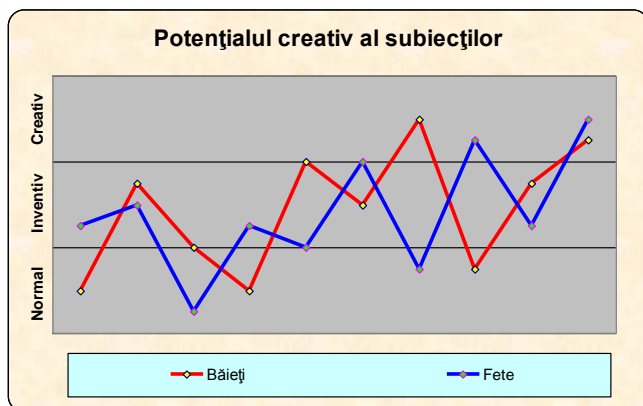

Teste psihologice

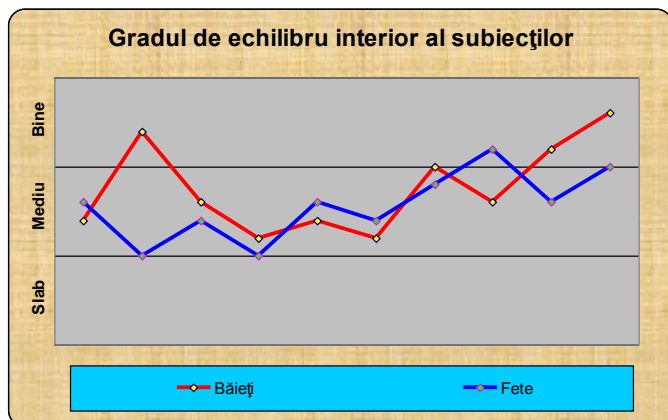
Grafic final al testelor privind gradul de emotivitate

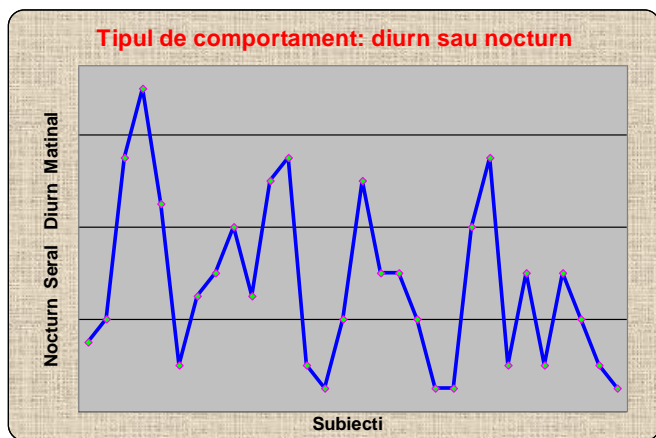
Grafic final al testelor privind potențialul creativ

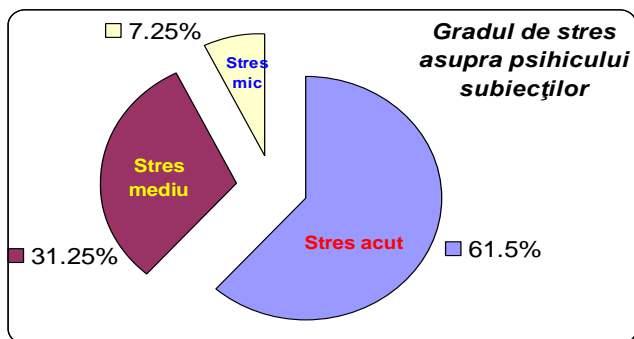
Grafic final al testelor privind gradul de echilibru interior

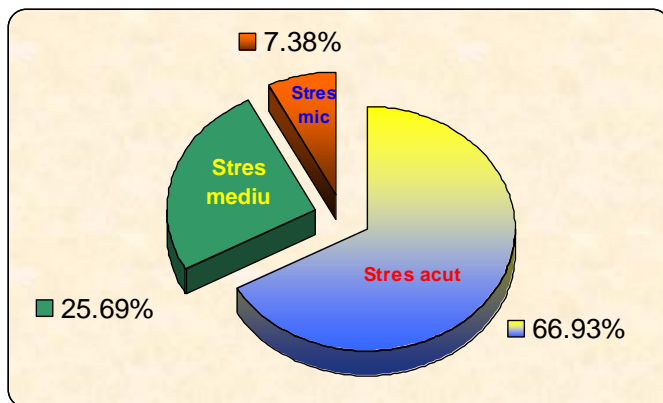
Grafic final al testelor privind tipul de comportament diurn-nocturn

Date statistice în urma efectuării testelor psihologice

Grafic statistic general privind gradul de stres scenic

După cum putem constata din graficele și statisticile finale, stresul scenic acut afectează aproximativ două treimi dintre tinerii muzicieni care fac parte din lotul experimental; cifrele sunt reprezentative, prin extensie – datorită tipicității subiecților – în plan general.

Rolul pedagogului

Problematica atitudinii interpretului față de creația muzicală, a poziției pe care acesta o poate adopta față de mesajul estetic, reacția sa psihică față de universul emoțional căruia trebuie să-i dea viață și să-l comunice auditoriului, au stat întotdeauna în centrul atenției interpreților, a teoriei și pedagogiei interpretării.

Compoziția muzicală – prin felul cum este recepționată de către subiectul (interpret, public) căruia i se adresează – se diferențiază radical de celelalte opere de artă. Dacă în artele plastice, artistul creator se oprește asupra unei variante, realizată pe pânză, bronz, marmură, excluzând toate celelalte variante, realizarea fiind completă și definitivă, creația muzicală rămâne o problemă pe care fiecare interpret o rezolvă diferit. A interpreta o lucrare muzicală înseamnă de fapt a face o alegere din multitudinea de posibilități și variante anterioare – prin excluderea tuturor celorlalte, ca o verificare valorică care finalizează de fapt actul creației componistice. Astfel, fiecare interpretare rămâne un unicat, o posibilă întrupare sonoră, nerepetabilă, a compoziției respective.

Noțiunea de artist interpret este o apariție relativ recentă în istoria culturii, deoarece cu două, trei secole în urmă, compozitorul își executa singur lucrările. Actul interpretativ este în fond acea acțiune complexă, prin care opera de artă muzicală este recreată în psihicul interpretului și redată auditoriului, în acest proces întâlnindu-se personalitatea compozitorului, adică creatorul, cultura sa, epoca sa – cu personalitatea, cultura și epoca artistului interpret. Această întâlnire, uneori generatoare de înțelegere, alteori de contradicții, ar trebui să conducă la viabilitatea în timp a operei muzicale.

Pentru a ajunge la o re-creare (interpretare), fidelă textului muzical și artistic, valabilă a unei compoziții muzicale, este necesar ca artistul interpret să acumuleze

anumite cunoștințe asupra acesteia, pentru a o înțelege și a ajunge la concepția interpretativă cea mai apropiată de intențiile compozitorului, cunoștințe care-l vor determina și la selectarea celor mai adecvate mijloace tehnice, expresive. Sursele de cunoaștere pe care tânărul interpret le folosește în studiul individual, sub îndrumarea profesorului de specialitate sunt : textul muzical, creația compozitorului respectiv luată în ansamblul ei, creațiile predecesorilor și ale contemporanilor acestuia, literatura și date de istoria muzicii referitoare la compozitor, ansamblul factorilor sociali, cultural-istorici care au determinat formația profesională, spirituală și estetică a acestuia, precum și tradiția interpretării. „Ceea ce înțelegem de fapt prin tradiția interpretării se rezumă la variantele opționale interpretative ale compozitorului însuși sau ale discipolilor acestuia, păstrate în memoria contemporanilor și transmise nouă prin generații de interpreți.”³²⁰

În pedagogia interpretării, profesorul de specialitate recomandă tinerilor artiști consultarea „interpretărilor de referință”³²¹, în sensul evitării preluării mecanice, prin imitație, a unor maniere interpretative fără un suport propriu logic-afectiv, fapt care limitează șansa tânărului muzician de a elabora un discurs artistic convingător.

În pregătirea scenică a tânărului, viitor interpret, rolul profesorului de specialitate este primordial. Profesorul reprezintă, de cele mai multe ori, un model de comportament, de pregătire profesională și artistică, o ținută muzicală și interpretativă demnă de urmat. El trebuie să fie respectat, dar și iubit de discipolii săi; este o condiție importantă pentru reușita sa pedagogică și contribuie la formarea psihic-afectivă a viitorilor interpreți muzicieni.

“Lucrul cu profesoara Florica Muzicescu era foarte greu. Trebuia să ai o stăpânire de sine nemărginită pentru a

³²⁰ Răducanu, M.D., *Introducere în teoria interpretării*, Ed. Artes, Iași, 1996, pag. 15

³²¹ Interpretarea care crează aceeași impresie de perfecțiune în plan tehnic și estetic majorității covârșitoare a specialiștilor (critici muzicali, interpreți, profesori muzicieni, etc.)

rezista reproșurilor pe care ți le făcea.”³²² – mărturisește discipolul Dinu Lipatti.

Profesorul trebuie să fie de asemenea un confesor de încredere; el ridică moralul tânărului interpret și-l încurajează de câte ori este necesar, îi insuflă curaj și încredere în sine, în forțele sale, pentru a învinge barierele emoției și stresului scenic; el selectează repertoriul, dificultatea și complexitatea acestuia depinzând de vârsta tânărului artist, este ales în funcție de înzestrarea artistică a acestuia, a stării sale de sănătate, a disponibilităților sale tehnice, a puterii de muncă și asimilare, a stadiului de dezvoltare al memoriei auditive; profesorul stabilește momentul și locul performanței scenice.

În toate privințele, profesorul de specialitate trebuie să fie un bun sfătuitor al micului sau tânărului artist, prin exemplificări corecte, exemplu personal, prin studiile sale din domeniul psihologiei și pedagogiei.

Pentru tânărul interpret este foarte importantă apropierea sufletească de profesorul său de specialitate, astfel el știe, chiar aflându-se pe scenă, că în sală are un „apărător”, un sprijin psihic. La fel de importantă este buna relație, de înțelegere, colaborare, apreciere reciprocă între tânărul solist și dirijor; orice disfuncționalitate, orice încercare de supremație poate duce la crearea unor relații stresante, generatoare de trac.

Dirijorul trebuie să fie un subtil acompaniator, care îl „servește”, îl urmărește atent pe solist, îl protejează prin sonorități adecvate ale orchestrei, fără să-l acopere, îi respectă dorințele de tempo, etc. Dacă dirijorul îl dojenește pe tânărul solist, chiar la o repetiție – mai ales în fața orchestrei sau a unor persoane străine – acesta poate pierde curajul și siguranța în execuție și va avea emoții mai puternice înaintea sau în timpul concertului, fiind complexat.

³²² Șoarec M., *Prietenul meu Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 1981, pag. 6.

Profesorul, ca și dirijorul de altfel, se vor sluji de experiența lor scenică și de tact pedagogic pentru evitarea aparițiilor scenice neglijente, întâmplătoare, lipsite de satisfacții și nemotivate suficient; toate acestea îl vor îndepărta pe tânărul interpret de activitatea scenică.

Considerăm că pregătirea muzicală a viitorilor interpreți, și în mod deosebit cea de specialitate, contribuie substanțial la prevenirea apariției efectelor negative ale stresului scenic. Din aceste considerente, rolul profesorului de specialitate este foarte important pentru viitorii muzicieni interpreți.

Se cere profesorilor de specialitate, în primul rând, o bună pregătire profesională și o fină cunoaștere, o înțelegere adâncă a psihologiei copiilor și adolescenților, cu particularitățile acestora de vârstă și de temperament.

O condiție pentru reușita muncii sale pedagogice este dragostea pentru copii, interesul viu, entuziasmul și optimismul cu care profesorul de specialitate promovează pe scenă munca, aptitudinile, dezvoltarea artistică a tinerilor muzicieni, viitori interpreți.

Formarea viitorilor interpreți muzicieni este o muncă anevoioasă, nobilă, interesantă și dătătoare de multe satisfacții. Profesorul se realizează profesional și trăiește viața sa de creație prin toți aceia pe care îi învață minunata carieră de interpret și îi aduce la un înalt grad de pregătire muzicală. Prin discipolii săi străluciți, care continuă drumul desavârșirii artistice și realizării interpretative, profesorul de specialitate devine nemuritor.

Stabilirea unei legături directe, afective, între elev și profesor, dă acestuia o largă posibilitate de a cunoaște și influența pe tânărul interpret, nu numai în ceea ce privește instrucția de specialitate, dar și din punct de vedere al cunoașterii muzicale, în general.

Pe lângă o bogată cultură generală și muzicală, profesorul de specialitate trebuie să posede el însuși trăsături de caracter și voință, stăpânire de sine, consecvență, exactitate și punctualitate, simțul răspunderii și dragoste de muncă, pentru a putea pretinde discipolilor

săi toate aceste însușiri, atât de necesare unui muzician interpret.

Prin aceste însușiri, profesorul de specialitate însuflă tinerilor dragoste și interes pentru muncă și artă, seriozitate în pregătirea profesională, ferindu-i astfel de tentația urmării unor scopuri sau succese facile, a efectelor exterioare, fără urmări în planul conștiinței superioare.

Profesorul de specialitate trebuie să știe cum să pătrundă în conștiința tinerilor muzicieni, să o modeleze, transforme, în vederea desăvârșirii artistice și interpretative. El trebuie să cunoască aptitudinile dar și lipsurile elevilor săi, ceea ce presupune din partea sa un fin spirit de observație.

Dacă supraveghează atent deficiențele și carențele interpretative, profesorul se va strădui să pună în valoare calitățile scenice ale tânărului interpret, astfel ca acesta să se simtă permanent susținut de o atitudine pozitivă, constructivă, încurajatoare.

Profesorul trebuie să știe să dozeze efortul cerut de o apariție în public în funcție de posibilitățile reale ale tânărului – ne referim la potențialul fizic și psihic – cunoscând faptul că cerința unui studiu individual, insuficient motivat, prelungit, în absența antrenamentului, poate conduce la dezechilibre; de aceea el trebuie să intervină la timp pentru păstrarea în muncă a unei juste măsuri.

Oboselii în studiu i se opune antrenamentul, care este o capacitate a organismului de a suporta sarcini îndelungate fără a obosi și a prejudicia starea de sănătate. Antrenamentul sau „forma” în care se află la un moment dat tânărul interpret crește capacitatea de mobilizare a organismului, a resurselor fizice în special, necesare mai ales în manifestările publice.

Ca mentor spiritual, profesorul trebuie să procedeze cu tact pedagogic, explicând cu răbdare și calm, întrebuițând un ton cald, simplu, serios, prietenos și părintesc totodată, care poate fi punctat uneori cu puțin umor, fără a cădea în familiarism sau ironie. Violențele verbale, sarcasmele și observațiile descurajatoare, mai cu

seamă în ceea ce privește tinerii muzicieni hipersensibili, pot conduce la complexe de inferioritate, din care aceștia să-și revină cu greutate, de multe ori ajungându-se chiar a apela la sfaturile sau tratamentul psihologului.

Uneori ironia fină, dacă are și o nuanță de umor bine dozată, poate avea efecte benefice asupra elevilor mari, ca mijloc de îndreptare a delăsării, a neglijenței sau a muncii în salturi; de asemenea profesorul de specialitate trebuie să lupte împotriva vedetismului unor elevi, chiar supradotați fiind, pentru ca aparițiile și interpretările în public să fie cât mai naturale, analizate autocritic, stăpânite (ne referim la autocontrol în cadrul fenomenului de *feed-back*), dar și anticipate imaginativ (fenomenul *feed-before*).

Consecvența este o însușire cerută profesorului – nu numai de specialitate, dar ea nu trebuie să degenereze în rigiditate; profesorul ar fi bine să rămână înțelegător față de anumite condiții ale vârstei (preadolescența sau adolescența), sau a altor împrejurări deosebite, care pot apărea în preajma aparițiilor publice.

Munca cu elevi foarte talentați, supradotați, nu este ușoară, deoarece aceștia sunt greu de condus și datorită faptului că ei consideră drumul gradat, progresiv, al evoluției scenice firești, ca pe o piedică ce le frânează elanul și dezvoltarea. Pe de altă parte însă, conștiința propriei înzestrări – dacă nu conduce la vedetism, de multe ori greșit înțeles – trebuie cultivată de către profesorul de specialitate.

Este bine ca profesorul să întrețină o legătură strânsă cu familia tinerilor muzicieni, mai ales cu părinții elevilor mici, pe care să-i îndrume asupra modului de sprijinire al micilor interpreți, ca aceștia să beneficieze de condiții bune pentru studiu individual. Rolul familiei este foarte important pentru micul muzician; părinții trebuie să fie buni susținători, alături de profesor și în strânsă colaborare cu acesta, trebuie să înțeleagă și să sprijine tânărul interpret de câte ori se va manifesta pe scenă.

O problemă care revine frecvent în discuție în problematica profesorilor de specialitate, este aceea privitoare la capacitatea interpretativă proprie profesorului.

Considerăm că profesorii de specialitate, foști sau actuali muzicieni interpreți concertiști, care au și reale aptitudini pedagogice, dețin un avantaj în pregătirea scenică a tinerilor muzicieni, deoarece aceștia cunosc punctele-cheie, nodale, în care pot apărea dezechilibre sau blocaje pe timpul execuției.

Prin măsurile impuse, ei pot pregăti viitorii interpreți, datorită bogatei lor experiențe scenice, îi pot determina pe tineri să ocolească greșelile pe care ei înșiși le-au făcut.

Profesorii interpreți cunosc din proprie experiență și din studiul individual propriu, dificultățile și modul de rezolvare practică a problemelor scenice care pot apărea în fața tânărului muzician interpret (de exemplu, dacă ratează un pasaj dificil, tânărul interpret să știe dinaintea apariției scenice de unde să reia, sau să treacă mai departe în așa fel, încât publicul să nu observe; să nu se oprească, să izbucnescă în plâns sau să parăsească scena în grabă).

De asemenea, profesorii-concertiști vor ști să nu cadă în capcana de a recomanda tinerilor repertorii care depășesc puterea și înțelegerea muzicală a acestora, din punct de vedere tehnic și cantitativ în primul rând, ci se vor axa pe cultivarea calității interpretării. Având o experiență scenică vastă, profesorii de specialitate concertiști vor ține seama de bioritmul tinerilor interpreți, iar nu în ultimul rând de factorii de mediu (sala, acustica, instrumentul, etc.), care pot influența în rău sau în bine orice întâlnire cu publicul.

Profesorii trebuie să posede o largă cunoaștere a literaturii de specialitate din toate epocile și stilurile interpretative, pentru ca în concordanță cu calitățile tânărului interpret, să recomande alcătuirea repertoriului adecvat personalității acestuia. Această cunoaștere îi va permite profesorului să știe să aleagă, pentru fiecare elev în parte și pe fiecare treaptă de dezvoltare artistică, piesele cele mai potrivite, care să pună în valoare calitățile interpretative și să determine tânărul muzician să-și învingă deficiențele.

Profesorul concertist va ști să aleagă un repertoriu potrivit cu vârsta și posibilitățile tehnice ale elevului, în acel stadiu de dezvoltare tehnică și psihologică în care acesta se află la un moment dat, înaintea unor viitoare apariții în public, datorită în primul rând a propriei experiențe scenice, iar în al doilea rând datorită faptului că nu dorește cu orice preț afirmarea ca profesor prin – sau cu ajutorul – tinerilor aflați sub îndrumarea sa, oricând sau oricum, cunoscând riscurile la care se pot expune micii artiști dornici de afirmare în public.

Stând de vorbă, pe tema stresului scenic, cu profesoara de canto, cântăreața de operă Aida Abagief-Hartia, aceasta ne-a relatat :

„Mi-aduc aminte că în cariera mea am avut vreo două evenimente de acest gen. Odată, după un terțet din opera Don Giovanni, în actul I, în rolul Elvirei, am avut un moment de dezorientare, astfel că am plecat la cabină și am uitat să revin în scenă. A trebuit să vină după mine, și cu rochia neîncheiată am revenit în scenă după 3 minute.

Altădată am uitat textul, am avut un lapsus de vreo 5 pagini, n-am putut cânta, noroc că m-a suplinit dirijorul și orchestra, în opera „Evgheni Oneghin” de Ceaikovski.

În toată cariera mea mi-am păstrat calmul pe scenă, echilibrul psihic, chiar dacă apărea ceva neprevăzut, improvizam, mergeam mai departe.

Eu nu cred că paleative (de ex. șampania, calmantele, etc.), care-ți pot induce o stare euforică, sunt de vreun folos tinerilor, sau experimentaților interpreți, ci dimpotrivă, te fac să nu mai fii stăpân pe reflexele tale, pe text, << să-ți ieși din rol >>, cu alte cuvinte.

Eu aș recomanda tinerilor interpreți cântăreți să stea în avanscenă cu ceva timp înainte de a urca pe scenă, pentru a se acomoda cu atmosfera sălii, să facă câteva exerciții de respirație yoga; de asemenea, ar fi benefic să se concentreze asupra unui lucru, imagine, ființă, care-i produc sentimente plăcute, de bucurie.

Cel mai important lucru, pentru a nu cădea pradă stresului scenic, îl consider însă stăpânirea la perfecție a rolului interpretat. Totuși, frica pentru sănătatea vocii, care

se manifestă prin uscăciunea gâtului, înaintea intrării în scenă, îi obsedează încă pe majoritatea cântăreților.”

(Convorbire consemnată la Constanța, 15 martie, 2004)

Despre același subiect, adică tracul și emoțiile scenice, iată ce declară profesorul și violonistul Daniel Podlovski :

„Eu întotdeauna am avut emoții, cam de pe la vârsta de 14-16 ani, dar am știut să le stăpânesc; astfel ele devin chiar un stimulent. M-am ferit întotdeauna de ridicolul gesticii exagerate, fără un suport interior corespunzător. Mi-aduc aminte că odată, la Ateneu, în concertul de Șostakovici, cu orchestra dirijată de Ion Baciuc, mi-a sărit coarda mi de pe căluș, fără să se dezacordeze; m-am oprit, am reluat și am pățit același lucru. Am ieșit de pe scenă, am pilit puțin călușul, am intrat din nou pe scenă, iar publicul aplauda, își dăduse seama de cele întâmplate. Odată mi s-a întâmplat să am chiar un gol de memorie, chiar la un pasaj simplu, din cauza unor reflectoare, dar nu m-am pierdut, am mers mai departe.

Eu totdeauna mă încălzesc cu o oră înaintea concertului, îmi controlez ținuta scenică, îmbrăcăminte, și sunt atent, când intru pe scenă, la acordaj, astfel ca vioara să facă corp comun cu mine. Două lucruri nu se pot câștiga, expresia și temperamentul. Bioritmul este un factor important, de care am ținut seamă, iar la repetiții am ținut seamă de sfaturile lui Ion Voicu :<<La repetiția generală niciodată să nu te dai peste cap și încearcă să-ți păstrezi prospețimea memoriei.>>

După mine – susține violonistul – trei sunt factorii generatori de trac :

- lipsa gabaritului tehnic;
- lipsa siguranței în memorizare;
- lipsa puterii de concentrare.

Dacă ar fi să dau sfaturi tinerilor interpreți – continuă Daniel Podlovski – pentru a preveni tracul scenic, le-aș recomanda :

- în primul rând studiu zilnic;
- siguranță în memorizare;
- exerciții de respirație;

- să treacă cu ușurință peste pasaje ratate, să nu devină o obsesie;
- să stăpânești tempoul și vibratoul;
- să nu studieze în ziua concertului;
- să nu apeleze la calmante, ceaiuri sau alte tratamente.”

(Convorbire consemnată la Constanța, 20 martie, 2004)

Într-o convorbire pe tema tracului scenic, purtată la Constanța cu profesorul și pianistul Andrei Deleanu, acesta declară :

“Tânărul muzician învață că “siguranța” se dobândește prin repetare, atât în studiul individual, cât și în concert. “Insuficient studiat” sau “nou” este același lucru cu a spune că numărul de repetări este considerat *prea mic*. Tendința generală este de a mări volumul repetărilor, atât ca studiu cât și pe scenă, disproporția dintre timpul de execuție și cel de pregătire repetitivă al piesei mărindu-se constant. Forme extreme ale acestei tendințe sunt: în studiu – necesitatea absolută de a cânta de mai multe ori la rând o piesă, pentru a obține o versiune “reușită”, înainte de a intra pe scenă – repetarea obsesivă a unor pasaje, execuția integrală a pieselor sau imposibilitatea de a întrerupe contactul cu instrumentul.

În opinia mea, atât volumul disproporționat de pregătire cât și comportamentul hiperactiv înainte de concert sunt generatoare de trac. Efortul disproporționat de studiu este o investiție ce se poate risipi într-o clipă, presiunea psihică a acestei posibilități fiind un factor major de instabilitate scenică.

Există persoane care nu se simt bine pe scenă. Cele care nu se pot exprima niciodată coerent în public ar trebui să renunțe la această formă de a face muzică.

Nu am avut niciodată probleme serioase generate de trac (cu pierderea totală a controlului). Emoția, frica se manifestau ca șiruri de imprecizii supărătoare sau ca decizii interpretative *ad-hoc*. La începutul carierei de solist am trecut prin “momente grele”, datorate diversificării exagerate a metodelor de studiu. Puteam cânta “oricum”,

conduce ce voci voiam, colora divers, caracteriza în multe feluri – în concert trebuia să mă decid pentru una din variante și nu reușeam. G. Sava, (Berlin, U.d.K) m-a ajutat să esențializez studiul, iar R. Lupu mi-a recomandat să simplific abordarea tehnică – ambele metode dând rezultate pozitive în combaterea emoției distructive.

Sfătul meu pentru debutanți este să nu cânte în public decât atunci când se simt stăpâni pe *înțelesul piesei muzicale*. Această stăpânire presupune studiu și simulare fără repetiții inutile – căci înțelegerea nu vine din repetare.” (Convorbire consemnată la Constanța, 25.03.04)

Pentru ca tânărul interpret să „grăiască” cu claritate – acesta fiind un scop important, care se atinge prin trăire artistică în timpul redării mesajului artistic – profesorul de specialitate se va folosi de cunoștințele sale din domeniul psihologiei artistice, explicând viitorului interpret elementele de atmosferă, contrast și construcție artistică, la fel cu redarea tuturor amănuntelor privitoare la ținuta sau gestica scenică.

Pentru a evita apariția momentelor de gol al memoriei (lapsus), profesorul nu va scoate pe scenă tinerii artiști până nu se va convinge că repertoriul (piesa) este perfect asimilat. Folosindu-se de rolul analizei în interpretare, el va verifica permanent dacă piesele muzicale sunt bine înțelese, pe fragmente, chiar mășuri, cu corelații privind temele, tonalitățile, modulațiile, efectele dinamice și agogice, locul cadențelor, punctul culminant și pulsul muzical; convins că tânărul muzician stăpânește la perfecție textul muzical, poate exista șansa ca piesele să fie redade fidel, iar interpretarea să obțină un real succes pe scenă.

În cazul apariției unor goluri de memorie (lapsus), elevul trebuie să fie capabil să improvizeze câteva note de legătură cu un fragment-reper, câteva acorduri, de unde poate relua, pentru ca „micul accident” să treacă aproape neobservat; chiar și pentru această deprindere trebuie exercițiu. Exemplificări ale profesorului pot fi memorate de către elev; acesta poate provoca deliberat astfel de momente, pentru a urmări reacția tânărului.

Cum am constatat că există un *optimum* motivațional, repetițional, profesorul trebuie să cunoască acel optim al ieșirilor în public, al contactului cu scena, când, cum și în ce condiții să se petreacă. El va insista la ieșirea pe scenă a tinerilor interpreți numai la momentul potrivit, adică numai când lucrările din repertoriul său sunt bine stăpânite tehnic și artistic, mature spre a fi prezentate publicului, evitând astfel studiul în asalt al elevului. Este o greșeală pedagogică, cu urmări în planul emoțional-afectiv al tânărului interpret, ca profesorul să planifice o apariție publică a elevului înainte ca piesele din repertoriu să fie bine finisate, memorate și „rodite” pe scenă, la repetiții, simulând atmosfera specifică de concert. În momentul când elevul este anunțat de către profesor că a fost planificat să apară în public, iar el nu se simte stăpân pe repertoriul pe care trebuie să-l interpreteze, se poate instala o inhibiție puternică, generatoare de stres scenic.

Când elevul este pregătit, profesorul va căuta locul potrivit pentru contactul cu publicul, care în afară de audiții interne, școlare, poate fi găsit în provincie, la vernisajele unor expoziții, conferințe, universități populare, etc., pentru a avea cât mai frecvente apariții scenice în fața unui public cât mai divers. Această strategie pedagogică de a obișnui tânărul cu activitatea scenică prin intensificarea numărului de apariții publice, frecvența lor nedepășind acel *optimum* bine motivat, va duce la prevenirea și depășirea tracului pentru viitoarele confruntări cu un public select, cu o comisie de examen exigentă sau cu o sală „plină până la refuz”.

Aceste prime ieșiri în public ale micului muzician interpret sunt tatonări ale pedagogului privind rezistența fizică și psihică a acestuia, când aparițiile scenice pot consta din interpretarea doar a unei singure piese, în cadrul unor programe sau audiții mixte, împreună cu alți colegi, sau chiar audiții individuale, dacă tânărul dă dovada unor calități excepționale. Profesorul știe că un repertoriu este „crud” la primele apariții în public din propria experiență scenică, de aceea va încerca să „rodeze” acel repertoriu al tânărului interpret până la maturizare, adică o piesă

proaspăt învățată trebuie lăsată să se „așeze”, fără a cădea însă în cealaltă extremă, adică a rutinei.

Profesorul de specialitate are obligația să propună elevii cei mai valoroși la apariții TV, transmisiilor radio sau la concursuri și festivaluri naționale și internaționale, bine înțeles după o riguroasă selecție a acestora, deoarece astăzi oferta acestor concursuri este suprasaturată.

Obligația profesorului constă în explicarea, cu răbdare, că publicul nu ar trebui privit ca pe un „dușman”, ci dimpotrivă ca pe un prieten, căruia micul artist îi poate demonstra frumusețile artei muzicale, a piesei interpretate. Intrând în detalii, profesorul poate exemplifica sau ilustra o apariție frumoasă, cu o ținută demnă, în comparație cu una pripită, neglijentă, nervoasă, înfricoșată, determinându-l în felul acesta pe tânărul interpret, prin scenele hazlii prezentate, să manifeste o atitudine critică și autocritică față de actul interpretativ și o gândire pozitivă față de public.

De asemenea profesorul e dator să explice micului artist, la primele confruntări scenice, cum ar trebui să decurgă apariția scenică, salutul publicului, unde și cum trebuie să privească; mai puțin în sală pentru a nu se deconcentra. El îi va arăta care este poziția corporală și distanța corectă în funcție de instrument, ambianța scenică, atitudinea relaxată a membrilor în momente de pauză, evitarea grimaselor sau a altor ticuri nervoase, până la înclinarea finală sau cum trebuie primită o floare.

El trebuie să explice micului interpret ce este și ce nu este admis pe scenă, de la siguranța mersului, a intrării pe scenă, a acordării sale fizice și psihice în funcție de ambianța scenică, de la naturalețea comportamentală, a atitudinii demne, plăcute publicului și până la părăsirea scenei, care nu trebuie niciodată făcută în grabă, chiar dacă pe parcursul interpretării au avut loc unele incidente neplăcute, pasaje ratate, uitate, etc.

Discutând cu micul artist înaintea fiecărei apariții scenice, profesorul îl va avertiza dinainte ce evenimente nedorite ar putea să apară pe scenă și îi va arăta modul lor de rezolvare; spre exemplu, în caz de zgomote neplăcute în sală, tânărul trebuie să nu dea importanță acestora. Dacă

puterea de concentrare este foarte crescută, iar interpretul avertizat și bine antrenat în acest sens, el poate să ignore chiar întreruperea curentului electric; profesorul are obligația să-l sfătuiască pe tânăr cum să procedeze în caz de uitare temporară a unui pasaj. Artistul aflat pe scenă nu trebuie să se întrerupă, să părăsească scena sau să izbucnescă în plâns, ci dimpotrivă să treacă peste pasajul respectiv cu naturalețe, să reia din locul, măsura, tema muzicală pe care este stăpân, sigur, fără a intra în panică, sentiment transmis imediat publicului, dezechilibrând astfel propria interpretare.

Profesorul de specialitate îl va pregăti pe tânărul interpret din punct de vedere al programului din ziua concertului, pentru cruțarea forțelor fizice și emoționale și a dispune de un tonus maxim pe scenă. Această măsură este mai greu de realizat la copiii mici, care, înainte de audiere, își cheltuiesc nerațional o mare parte din energie la joacă.

Supravegherea respectării regimului de viață optim în ziua concertului este o condiție esențială, astfel asigurându-se nu numai reușita manifestării publice respective, ci se realizează deprinderi folositoare pentru activitatea solistică viitoare. Profesorul trebuie să-l sfătuiască pe tânărul interpret cât să studieze, cât să se odihnească, ce și cât să mănânce (ar fi bine să evite supraîncărcarea stomacului cu alimente cu puțin timp înaintea apariției scenice), sau să bea (să evite băuturile alcoolice sau sucurile nenaturale); cum să se îmbrace (îmbrăcămintea scenică trebuie să fie decentă, lejeră, să nu strângă, permițând astfel mișcări ample, să fie purtată și acasă pentru acomodare, să nu fie înzorzonată, exagerată, comică); dacă să apeleze la energizante (eventual glucoză sau miere în cazul tinerilor hipersensibili sau cu deficit energetic), să evite calmantele.

Tânărul interpret ar trebui sfătuit să stea puțin în sală înainte de a intra în scenă, pentru a se acomoda cu atmosfera sălii, a încerca sonoritatea și acustica, vocea, instrumentul, chiar a încerca să-și imagineze propria apariție scenică din unghiul de vedere al auditorului.

Înainte de verificări finale, a examenelor de sfârșit de an, a audițiilor semestriale, profesorului de specialitate îi revine un rol important în pregătirea tinerilor muzicieni. Un mijloc folositor și eficient în vederea acestei pregătiri s-a dovedit a fi repetiția generală a materialului muzical prezentat în prezența tuturor elevilor clasei de specialitate. Uneori auditoriul poate fi lărgit prin prezența, ca invitați, a unor profesori, părinți sau elevi de la alte clase, ceea ce constituie un bun prilej de schimb de experiență între tinerii interpreți.

La aceste repetiții generale, rolul elevilor – este vorba numai de colegii de specialitate – nu este pasiv, ci dimpotrivă, lor li se va cere de către profesor să urmărească atent prezentarea fiecărui tânăr interpret în parte, notându-și – chiar în timpul execuției, pentru ca notațiile lor să fie personale, neinfluențate – observațiile asupra modului cum tânărul artist și-a susținut programul. După audiere, elevii își vor expune pe rând, pentru fiecare elev audiat în parte, părerile notate, care se supun discuției. Avantajele acestui gen de repetiții, dacă sunt neformale, sunt multiple.

În primul rând, tinerii interpreți se obișnuiesc cu un auditoriu mai larg – chiar dacă este format numai din colegi de specialitate – și astfel vor fi mai liniștiți, mai stăpâni pe sine atunci când se vor afla pe scenă, sau în fața unei comisii examinatoare exigente.

În al doilea rând, micii artiști învață să observe și să aprecieze, în spirit critic și în mod obiectiv, interpretările colegilor sau ale lor proprii; în același timp, ei își îmbogățesc cunoștințele de specialitate prin urmărirea atentă a altui repertoriu, învățând să formuleze concret și precis constatările lor în privința interpretării, a impresiei artistice și scenice în general, iar profesorul are prilejul să constate spiritul de observație, sensibilitatea și înțelegerea muzicală a elevilor. Experiența acestor audieri arată că, în majoritatea cazurilor, tinerii muzicieni dovedesc destulă ascuțime critică justificată, dar în general fără acea indulgență manifestată pentru propriile realizări artistice.

În sfârșit, observațiile critice și autocritice, discutarea lor sub conducerea profesorului, care propune și

măsurile adecvate de îndreptare, contribuie la îmbunătățirea tuturor interpretărilor, la eliminarea deficiențelor remarcate, conducând astfel la ridicarea nivelului artistic și al ținutei scenice în vederea viitoarelor întâlniri cu publicul, sau cu comisiile și juriile de examinare.

În ceea ce privește pregătirea scenică a tinerilor interpreți pentru concursuri naționale sau internaționale, rolul și răspunderea profesorului de specialitate sunt amplificate, în egală măsură cu eforturile tânărului artist. După cum știm, în prejma desfășurării unor evenimente de anvergură, cum sunt concursuri, olimpiade, festivaluri, domnește o atmosferă specifică, de efervescență spirituală printre tinerii participanți, competitori și adversari în același timp, cu toate acestea poate colegi sau chiar prieteni.

Participarea activă a profesorului de specialitate în aceste momente este necesară, pentru siguranța psihică a tânărului muzician interpret, mai ales înaintea unei competiții publice, pe scenă. În decursul experienței noastre competiționale, ca pedagog, am fost tulburat de modul și metodele de pregătire scenică a unei tinere artiste de către profesoara de specialitate, la una din repetițiile finale. Deoarece aceste repetiții erau publice, profesoara și eleva comunicau în șoaptă : „...de la măsura 23”, se înțelegeau mai mult din priviri, orice gest avea o anumită semnificație, ținuta scenică era studiată în cele mai mici amănunte, iar programul nu era repetat în întregime, ci pe fragmente. Totul părea simplu, firesc, nimic nu trăda o stare de emotivitate exagerată, dispoziția artistică a competitorii era în deplină concordanță cu cea a profesoarei. Pregătirea psihologică a tânărului interpret de către profesor a început însă cu mult înainte de manifestarea sa scenică, prin realizarea condițiilor unei dispoziții creatoare.

Această stare psihică o induce profesorul treptat tânărului, iar ea constă din dobândirea unei orientări active înspre repertoriul care urmează a fi interpretat, o înțelegere a răspunderii asumate prin prezența unei necesități imperative de manifestare solistică, scenică și de fixarea idealului artistic interpretativ, ce va trebui atins. Un

program de repertoriu în primă interpretare necesită o mai mare temperatură de pregătire psihică și fizică față de un program rodat și verificat în numeroase apariții scenice. Profesorul concertist știe, din experiență proprie, că nu e bine să expună tânărul interpret la confruntări competiționale publice (concursuri, olimpiade, etc.) prea des, chiar dacă programul acestor manifestări și dorința elevului ar permite acest lucru, dar nici prea rar, fapt ce ar permite crearea unor stări emotive puternice, datorate pauzelor prea mari între apariții.

Un alt proces psihic, caracteristic stării pregătitoare actului scenic, recomandat tânărului muzician și controlat de profesor este reprezentarea anticipativă (*feed-before*), cu condiția ca evaluarea situației să nu fie nici supraapreciată, nici subapreciată. Această stare psihică introspectivă se bazează pe experiența anterioară și este un factor important în pregătirea scenică. Astfel, tânărul se reprezintă imaginativ pe podiumul sălii de concert, își închipuie atitudinea comportamentală și reacțiile în fața publicului, instrumentului, se obișnuiește cu gândul la această situație excepțională în care se va afla și încearcă să o domine.

Repetatele reprezentări imaginative ale principalelor momente scenice viitoare uzează o cantitate considerabilă din efectul timorant al ambianței scenice, este adevărat, cu cheltuirea unei cantități de energie nervoasă. Este un fapt constatat, că aproape toți tinerii interpreți care nu-și pun probleme de ordin anticipativ în perioada de pregătire scenică, apar atât de stresați și emoționați în fața publicului, încât adesea nu reușesc să-și găsească echilibrul, eșuând sau ratând șansa unui succes.

Intuiția profesorului îi va dicta când, sau dacă tânărul muzician trebuie să iasă pe scenă, anume atunci, când dispoziția sa artistică, dorința și plăcerea pe care o resimte în fața viitoarei execuții scenice devine o necesitate. Dacă la începutul pregătirii scenice, tânărul artist învață să-și dirijeze favorabil și să-și controleze toate reacțiile și stările psihice, cu timpul va trebui să-și înlăture atenția, atât de la persoana sa, cât și de la publicul auditor,

concentrându-se pe de-a-ntregul asupra operei de artă pe care o va interpreta.

Toți muzicienii interpreți știu, că după un potențial psihic ridicat, într-o perioadă de muncă susținută, datorită repetițiilor nenumărate, inerente dobândirii deprinderilor tehnice, survine după un oarecare timp o scădere a interesului pentru repertoriul aflat în lucru; este vorba de particularitatea psihicului uman de a tinde să cuprindă o sferă cât mai largă și variată de activități și idei.

Sarcina profesorului de specialitate este de a preveni apariția monotoniei în studiu, indicând, cu ponderea cuvenită, mai multe modalități de travaliu tehnic într-o perioadă relativ redusă de timp. Antrenamentul consecvent al concentrării este indispensabil tânărului elev solist, deoarece numai o repetare sistematică a unora și aceluiași procese psihice poate conduce la fixarea acestora în stereotipii dinamice. Varietatea infinită de temperamente impune profesorului, de la caz la caz, diferite modalități de pregătire psihică, uneori diametral opuse față de cele prezentate.

Ceea ce dorim să scoatem în evidență, este faptul că în munca complexă a profesorului de specialitate de îndrumare a tinerilor artiști interpreți, pe lângă munca de la catedră, este necesară o bună cunoaștere a proceselor fiziologice și psihice prin care aceștia trec, dirijându-le judicios, cu tact și precizie, asigurându-le astfel, într-o mare măsură, starea de spirit și emotivă optimă, absolut necesară în actul artistic pe scenă.

În concluzie, rolul pedagogului în formarea deprinderilor scenice ale tânărului interpret este foarte mare; depinde de metodele folosite, pentru ca în timp, elevul să se poată dispensa întrucâtva de acest ajutor.

CONCLUZII

Privind cu un ochi critic lucrarea prezentă, cât și rezultatele experimentului întreprins, ținând cont de faptul că arta muzicală aparține domeniului culturii, iar cunoștințele acumulate în practica artistică, muzicală, pe scenă sau la catedră timp de aproape 30 de ani, nu ne permit să abordăm acest capitol important dintr-un singur punct de vedere – anume cel al testelor și rezultatelor obținute – ci prin prisma factorilor fiziologici, pedagogici, psihologici, dar mai ales amintind și propunând diverse metode de prevenire și rezolvare teoretico-practică, diferite tehnici de înlăturare a stresului scenic la tinerii interpreți, unele deja amintite în lucrare.

Din cercetarea noastră rezultă că fenomenul stresului scenic și al emoției nu este de natură strict medicală, ci unul de natură *interdisciplinară*, în care fiziologicul adesea se subordonează psihologicului, creativității, motivației și trăirii artistice, dar nu în ultimul rând tactului pedagogic al îndrumătorului tânărului interpret.

Emoția artistică și stresul scenic este un fenomen specific muzicianului interpret, ce nu se confundă cu emoția sportivului, a crainicului de TV, sau a altor categorii de oameni, ce se prezintă în fața unui public, cel puțin asta este convingerea muzicienilor, în general.

Deși titlul acestei cercetări ne limitează a constata modificările ce survin în timpul confruntării tânărului muzician interpret cu publicul, ne simțim datori să amintim unele gânduri și recomandări ale unor interpreți și muzicieni celebri adresate tinerilor, modele sau tehnici folosite, prin care au reușit să modereze efectele nedorite sau chiar să domine fenomenul stresului sau tracului scenic. De asemenea nu putem să nu amintim unele metode sau practici medicale, psihologice, pedagogice, yoga, folosite cu rezultate pozitive de specialiștii unor institute de

cercetare de prestigiu în acest domeniu (spre exemplu : *Institut für angewandte Kinesiologie – Freiburg* din Germania sau *Centrum für Musik & Medizin „Herbert Karajan” – Wien, Salzburg* din Austria, etc.).

Menționăm contribuția importantă a prof.dr.Boris Luban-Plozza, care prin cercetările și cărțile publicate aduce în atenție noi terapii, prin și pentru muzică sau muzicieni, ocolind din păcate tocmai aspectul confruntării scenice.

Deoarece rezultatele cercetării psiho-fiziologice întreprinse ne lasă falsa impresie că fenomenul stresului scenic se manifestă în rândul tinerilor ca o boală contagioasă, iar aparițiile scenice ar trebui interzise – conform modificărilor fiziologice care rezultă din teste – noi susținem contrariul; adică să ținem cont de aceste modificări, pe care până în prezent nu le neagă nimeni, chiar cei mai vestiți interpreți s-au confruntat cu ele. Numai astfel vom găsi calea potrivită pentru înlăturarea efectelor nedorite ale stresului scenic la tinerii interpreți. Putem merge chiar mai departe, alăturându-ne unor păreri tot mai des auzite în cercurile muzicale și medicale internaționale, subscrind la formarea și redactarea unui curs de psiho-pedagogie a scenei, un instrument atât de necesar îndrumătorilor tinerelor talente muzicale, ce se confruntă cu fenomenul tracului scenic tot mai des, datorită exploziei de concursuri muzicale interne și internaționale, cât și a unei societăți dominată de stresul cotidian.

Dacă aproape toate cercetările medicale de până acum au înregistrat doar anumite modificări psiho-fiziologice și comportamentale, negăsind sau ferindu-se în general a da soluții practice de îndreptare sau vindecare a stresului scenic, noi nu am dezarmat, propunând un set de exerciții antistres ce pot fi îmbunătățite, considerând că ar trebui să se dezvolte o disciplină de sine stătătoare a pregătirii scenice, bazată pe cunoștințe muzicale, de psiho-pedagogie a artei, poate chiar un capitol important al metodicii predării instrumentale și vocale, teoria interpretării, anumite noțiuni medicale, în sensul prevenirii și tratării acestui fenomen.

Ipoteza de lucru, privind modificările psiho-fiziologice importante care afectează tinerii muzicieni supuși stresului scenic, se confirmă – considerăm noi – datorită experimentului întreprins timp de patru ani și a datelor statistice expuse și analizate în capitolul 3 și anume :

➤ aproximativ 70-75% dintre subiecți suferă modificări psiho-fiziologice importante, datorate stresului scenic acut, conform informațiilor culese cu ajutorul *metodei observației*;

➤ aproximativ 50-55% dintre subiecți suferă modificări psiho-fiziologice importante, datorate stresului scenic acut, conform informațiilor culese cu ajutorul *metodei conversației*;

➤ aproximativ 72,35% dintre subiecți suferă modificări fiziologice importante, datorate stresului scenic acut, conform informațiilor și statisticilor prezentate prin *metoda testelor fiziologice*;

➤ aproximativ 61,05% dintre subiecți suferă modificări psihologice importante, datorate stresului scenic acut, conform informațiilor și statisticilor prezentate prin *metoda testelor psihologice*;

➤ datele statistice rezultate în urma efectuării exercițiilor antistres (ele pot fi îmbunătățite, reduse, adăugate), deși nesemnificative – aproximativ 10-17% scădere a stresului scenic – contribuie la validarea ipotezei;

➤ datele culese cu ajutorul *metodei biografice* ne-au permis să selectăm subiecții lotului experimental după tipicitatea lor, adică după reprezentativitatea la nivel național și internațional; datele și concluziile obținute prin *metoda analizei rezultatelor activității* – ne referim la experiența scenică a unor interpreți celebri – ne întăresc convingerea asupra validității ipotezei.

Considerăm că – deși două treimi (66,93% - cum rezultă din graficul statistic general) dintre tinerii supuși experimentului nostru suferă de stres scenic acut – prin cunoașterea fenomenului de trac scenic, cu toate consecințele acestuia, prin exerciții antistres și alte metode sau tehnici, tinerii muzicieni pot învinge aceste bariere în calea desăvârșirii artistice, interpretative, mai ales dacă

psihicul lor este predispus spre o gândire pozitivă, sau sunt educați în acest spirit.

Intenția cercetării noastre nu este nicidecum a minimaliza potențialul muzical, creativ, al tinerilor, viitori interpreți, cu atât mai puțin al îndrumătorilor acestora, noi înșine obținând rezultate valoroase ca interpret și ca pedagog în activitatea de pregătire scenică a tinerilor.

Dorința noastră a fost de la început pozitivă, de a semnaliza și informa despre modificările psiho-fiziologice importante care pot apărea în confruntarea cu publicul a tinerilor interpreți, de a mobiliza profesorii de specialitate în găsirea sau folosirea și adaptarea în concordanță cu personalitatea fiecărui tânăr interpret, a unor metode existente, pe care le vom expune în continuare.

Datorită acestor considerente, am menționat un set de măsuri (capitolul 6) ce pot ameliora efectele nocive ale fenomenului stresului scenic, prin folosirea de către pedagogi a unor strategii educaționale adecvate pregătirii scenice, de stimulare a motivației și creativității pe baza intuiției și dezvoltării fanteziei și a simțului de a improviza, de conștiința unei înzestrări superioare, a valorificării emoției artistice creatoare. Uneori, apelându-se la unele terapii psihologice, fiziologice, mai rar, chiar farmacologice, stresul scenic al tinerilor se va diminua, cum rezultă din terapiile aplicate tinerilor în acest sens, prezentat în continuare.

PREZENTAREA UNOR STRATEGII PREVENTIVE ȘI TERAPEUTICE APLICATE TINERILOR MUZICIENI INTERPREȚI

Prezentăm selectiv, din multitudinea strategiilor și terapiilor împotriva stresului scenic, câteva metode, considerate reprezentative și prezentate, sub forma unor informări anuale sau a unor referate, în cadrul a două instituții prestigioase – *Institut für angewandte Kinesiologie - Freiburg* și *Institut für Musik & Medizin „Herbert von Karajan” - Salzburg*.

Dorim să subliniem, că înzestrarea superioară conștientizată, emoția estetică creatoare, creativitatea artistică, ca urmare a practicii instrumentale sau vocale, a experienței repertoriale, cât și a nevoii de afirmare muzicală performantă, combinate inteligent cu metode de prevenție sau chiar anumite terapii, ajung să conducă tinerii interpreți la dominarea emotivității, a stresului scenic.

Prof.dr.Boris Luban-Plozza, directorul centrului *Balint* – *Monte Verità* din Ascona, președinte de onoare al Universității Heidelberg din Germania, aduce în atenție noi terapii, prin și pentru muzică sau muzicieni; astfel putem cita, din bogata bibliografie³²³ publicată și a referatelor susținute în cadrul institutelor mai sus amintite, câteva sfaturi adresate tinerilor :

El consideră doi factori, ca fiind generatori de stres : fiziologici – stres extern (zgomot, foame, epuizare fizică) și psihologici – stres intern (frică, depresie, nesiguranță permanentă, însingurare, sărăcie, lux exagerat, etc.)

De aceea recomandă tinerilor următoarele propoziții de prevenire a stresului :

- “arta de a trăi nu constă în a putea să realizezi sau să manipulezi, ci tocmai în a putea să renunți;
- fiecare om ar trebui să-și găsească propriul ritm biologic;
- calității vieții îi aparține arta de a iubi, de a fi interesat de semenii tăi.”

Ca metode de înlăturare a stresului el propune următoarele activități:

- “jocul, sportul, gimnastica;
 - alimentația rațională;
 - convorbiri relaxante;
 - training autogen, psihosomatic,
- terapie respiratorie tip yoga, meditație;
- râsul și buna dispoziție;

³²³ Luban-Plozza B., Iamandescu I.B. , *Dimensiunile psihologice ale muzicii. Introducere în muzicoterapie*, Ed. Romcartexim, București, 2000.
Ibidem , *Musik und Psyche. Hören mit der Seele.*, Ed. Hartkopf, Basel, 1988.

- somnul regulat, terapia prin somn;
- îndeletniciri creative (a desena, a fotografia, etc.);
- a asculta muzică, a dansa, a face muzică;
- a citi cărți, poezii;
- a merge la teatru, concerte;
- a cultiva prietenii.”

Ca metodă terapeutică importantă împotriva stresului putem menționa euritmia, o ramură a artei totale, denumită și „euritmie curativă”, ce folosește gestică, dansul, recitarea, muzica, proiecțiile colorate, pentru echilibrarea psihicului și eliminarea anxietății, cu influențarea benefică a celor ce o practică.

Celebra maximă a lui Heraclit (550-480 î.Chr.) „panta rhei” (totul se mișcă, totul curge) ne ajută să observăm cum, în zorii filosofiei occidentale, șuvoiul năvălitor de imagini ale ființei și ale devenirii a fost captat într-o formulă. Omul nu trebuie numai să urmeze ritmul; printre toate făpturile pe care le cunoaștem, el trebuie să se așeze într-un mod de a vedea, care să-i permită să observe imensul vârtej de mișcare, pentru a putea face față în deplină libertate legilor eterne, care imprimă ritmul lor asupra omului și asupra universului.

Astăzi, din activitatea sa sedentară și statică s-a născut o sete nepotolită de mișcare, de dragul mișcării: *jogging*, ședințe de repunere în formă, sporturi de toate soiurile, *happening*-uri, ore și zile în șir la care participă, ca într-o horă, mii de oameni. În ultima vreme, rețin atenția sporturile extreme - săritura cu elasticul în gol, *rafting*, alpinismul solitar - în care practicanții sfidează moartea, punându-și în joc curajul, pentru a se afirma. Căutarea unor forme de mișcare mai pline de spiritualitate a progresat în ultimii ani: yoga, reiki, eutonia, tehnica de relaxare Andersen și artele marțiale din extremul Orient.

Ce ascund toate aceste practici de mișcare mai noi sau mai vechi ? Ele exprimă, în fond, sentimentul pierderii legăturilor de comunicare dintre om și univers; căutarea

surselor creatoare ascunse ale individualității umane, căutarea poeziei vieții, a căldurii vieții, a unei reîntoarceri spre comunicarea între oameni, căutarea cunoașterii de sine, mijlocul de a ieși din singurătate.

Prevăzând lipsa crescândă de mișcare și cererea pentru noi forme de dans, Rudolf Steiner a creat euritmia, la începutul secolului XX. El o numea limbaj vizibil, euritmie a cuvântului, sau cânt devenit vizibil, euritmie muzicală.

“În urma câtorva ore de practică suntem deja în stare să trăim experiența și să reproducem sonoritățile și sunetele, așa cum Rudolf Steiner, prin cercetările sale, le-a recunoscut în calitatea lor psiho-spirituală. De la „descifrare“ și „game“ până la prezentarea artistică personală a poeziilor și a melodiilor e nevoie de câțiva ani de studiu în școlile de euritmie. Euritmiiștii confirmați, bărbați sau femei care dansează pe scenă, sunt în întregime parteneri ai recitatorilor și ai muzicienilor în timpul spectacolelor”³²⁴.

Această nouă artă poate conferi o altă dimensiune prezentării fugilor și simfoniilor din repertoriul muzical clasic, sau interpretării basmelor și a miturilor, după cum poate și să vizualizeze, sub formă de evenimente frapante, texte enigmatice sau secvențe sonore și armonii contemporane, care altfel sunt deconcertante, tulburătoare.

Forța inherentă a euritmiei în slujba pregătirii psihismului, a promovării aptitudinilor sociale, a armonizării trupului, sufletului și spiritului, cărora le aduce impulsuri vivifiante, este pusă în practică în școli, în grădinițe de copii și în întreprinderi din întreaga lume. Euritmia curativă este un domeniu special, în care euritmistul specializat și medicul se asociază, pentru a recomanda exerciții terapeutice, astfel încât curenții de forțe să intervină într-un proces patologic prin puterea lor de regenerare și de vindecare. Medicul, ca și euritmistul, trebuie să urmeze o pregătire specială pentru a practica

³²⁴ Sursă Internet, site – [http : www. Musictherapy. aol](http://www.Musictherapy.aol), articolul *Curative euritmie*.

euritmia curativă. Considerăm că ar putea fi experimentate și aceste exerciții euritmice de către elevii de vârstă medie.

La institutul *H. von Karajan – Salzburg*, unde sub îndrumarea directoarei Ingrid Haimböck a avut loc un congres în anul 2000, cu tema “*Musik – Medizin – Gehirn – Musik – Emotion – Therapie*”, au fost prezentate mai multe puncte de vedere cu privire la prevenirea și tratarea stresului scenic; redăm în continuare câteva :

Docteur Arcier, directorul *Asociației părinților și elevilor Conservatorului superior de muzică și dans* din Paris, redactor șef al revistei *Medecine des arts*, propune următoarea strategie terapeutică:

“Din punctul de vedere al neurobiologiei, tracul nu este un fenomen organizat structural, ci un fenomen funcțional al comunicării. Neuromediatorii biologici au fost puși în evidență în situații de anxietate, dar informațiile trimise la creier sunt modificate de sisteme cu un conținut afectiv puternic; aceste sisteme sunt generatoare ale fenomenului de trac.”³²⁵

Tracul răspunde la patru modele – consideră autorul articolului citat, și anume :

➤ un model biologic, caracterizat printr-o simptomatologie clinică: creșterea ritmului respirator, perspirație, palpitații și semne digestive;

➤ un model cognitiv corespunzător activității mentale și al celei afective. Conduita individului a fost orientată într-o manieră de prevenire a evenimentelor; “educarea stresului” poate permite banalizarea și revitalizarea lui. Educația copiilor adoptă un stil cognitiv favorabil sau defavorabil cu privire la performanțe;

➤ modelul comportamental este caracterizat prin „a depăși”, *adică eforturile sunt destinate pentru a tolera tracul* (s.n.);

³²⁵ Sursa Internet, site : www.Doctissimo.infusion.at, articolul *Vaincre le trac*.

➤ ultimul model cuprinde psihopatologia corespunzătoare diferitelor tipuri de personalități “cu trac”.

Strategia terapeutică ar trebui să respecte o anxietate ocazională bine tolerată, a recorela tracul cu „istoricul” pacientului, a analiza factorii declanșatori, excluzând toate problemele psihologice asociate, în special la adolescenți, și totodată realizând un bilanț medical global.

Autorul consideră că tratamentele tracului sunt de mai multe tipuri:

1. Farmacologic – benzodiazepinele sunt anxiolitice fără efecte secundare nedorite, ca somnolența, dependența, limitarea performanței. Ele sunt un tratament al anxietății în general, dar nu al tracului.

Beta-blocantele acționează pe semnele somatice ale tracului, favorizând performanța, necreând dependență sau somnolență. Aceste tratamente sunt folosite la o scară mare, dar neglijează dimensiunea afectivă și emoțională a tracului.

2. Comportamental și cognitiv – trebuie să permită reînvățarea generală a stresului ocazional, prin controlul reacțiilor psihologice și modificările comportamentale. Pacientul realizează o ierarhie a situațiilor de trac, apoi învață gradual să depășească anxietatea, mulțumită aplicării metodelor de relaxare. Structura cognitivă face o relație între emoție și trac, reperează și identifică gândurile negative și ideile generatoare de trac.

3. Complementare – se poate face apel la medicina paralelă cu cea tradițională, adică homeopatie, acupunctură, fitoterapie.

4. Tratamente asociate – igiena alimentară, de viață, metode și tehnici de relaxare; ele au avantajul că pot fi anexate în învățătura artistică și pot fi o bază preventivă bună împotriva tracului.

În concluzie – susține autorul – frontiera dintre trac și problemele anxioase este complicată, iar tratamentul trebuie să fie variat. Tracul este un fenomen dobândit și nu înăscut, deci el trebuie să fie “dezvățat”. Adevăratul

tratament nu contrazice unele medicamente indicate, în ciuda disconfortului pe care acestea le provoacă, dar, în transformarea modului de a învăța, acesta ar trebui asociat formării gesturilor speciale de autocontrol; este important să se pună accent pe necesitate, acordându-se momente de repaus, în special copiilor, și în cele din urmă să fie acordată o prioritate deosebită încrederii în sine.

Xavier Maniguet, cercetător psiholog în cadrul *Conservatorului de muzică* din Bruxelles, prezintă în cadrul aceleiași congres un referat³²⁶ interesant, din care cităm partea finală, cea cu privire la terapii propuse și experimentate. Ne prezintă mai întâi ierarhia situațiilor anxiogene :

1. Se simulează situațiile și se înfruntă dificultățile pas cu pas.

2. Vizualizare : focalizarea energiei asupra reușitei. Vizualizez starea de împlinire pe care mi-o doresc (de ex. primesc flori după concert).

3. Gândirea pozitivă, aprecierea celor mai subtile ameliorări:

“Chiar dacă situația este dificilă, eu mă simt sigur și liber.”

“Îmi realizez scopurile cu calm și liniște”.

“Umerii mei sunt destinși și ușori”.

“Accept tot ceea ce mi se poate întâmpla”.

“O gândire pozitivă poate suna fals, dacă ea nu ține cont de senzațiile psihice (*Stimmigkeit* – în acord)”.

Autorul propune câteva strategii paradoxale, anume : exagerarea simptomelor, a tensiunilor, etc., simularea unui eșec și explorarea consecințelor. Este permisă realizarea unei erori. Este necesară, consideră autorul, o pregătire în dozarea stresului, adică să se creeze o situație care reunește tot ceea ce ne înspăimântă și să înfruntăm trercul.

Autorul propune un dialog cu trercul, în fața oglinzii.

³²⁶ Sursa Internet, site : [www. Gamed.or.at](http://www.Gamed.or.at), referatul *Les energies du stress*.

„Ce spune tracul despre mine însumi, despre viața mea, despre aspirațiile mele, despre relațiile cu el, etc.?

În loc să vreau să schimb tracul, accept ca tracul să mă schimbe pe mine.

Să depășești perfecționismul.

Să accepți un eșec.

Să permiți să fii vulnerabil.

Nu este necesar să fii mai bun ca alții.”

Tom Antion, psiholog terapeut al *Școlii superioare de muzică din Maryland*, Landover Hills, U.S.A., prezintă în cadrul aceluiași congres articolul *Stage Fright Strategies*, din care cităm :

„Cum să nu ne mai fie frică? Chiar dacă tracul nu este o investiție afectivă în examen, mai bine să fim bine pregătiți. Să nu vă limitați la achiziționarea cunoștințelor! Țineți cont de următoarele :

➤ Nu ezitați să exersați și să descoperiți ce tip de întrebare vă destabilizează pentru a învăța “să o reparați”;

➤ Prezentați o imagine pozitivă a dumneavoastră. Nu pronunțați fraze ce vă devalorizează;

➤ Alegeți-vă haine, în care vă simțiți confortabil și nu transpirați; să nu vă obișnuiți cu hainele pe care trebuie să le purtați în acea zi, dinainte;

➤ Toate tehnicile de relaxare sunt benefice : yoga înainte de examen; ”golirea capului “ câteva minute este uneori necesară și foarte eficace. Dacă este posibil, faceți o scurtă pauză între probele de dimineață și cele de după-amiază, de exemplu;

➤ Pentru a nu avea trac, trebuie să te simți bine cu propriul tău corp! Evitați hipoglicemia și setea; mâncați un fruct și beți o cană cu cereale, care vă readuc energie. Vara, în sălile de examen sufocante este indispensabil să luați cu voi o sticlă cu apă, cu ceai de plante sau fructe, cu lămâie, îndulcit cu miere.³²⁷

Autorul articolului propune tinerilor următoarea frază, derivată din logica concurenței, referitoare la tracul scenic :

³²⁷ Sursa Internet, site : www.lik.at – tomantion@AOL.com.

„Dacă nu-l poți învinge, alătură-i-te ! Nu contează să câștigi sau să pierzi, să fii bun sau mai puțin bun, dar :

...să dai și să primești (KATO HAVAS - dirijor)

...să regăsești o stare de spirit liniștitoare și o bogăție interioară (IRMTRAUD TARR KRUGER - psiholog)

...să se întâlnească cu dumnezeul său (YEHUDI MENUHIN - violonist)

...o înțelegere mai bună a misterelor universului (HAVAS)

...să depășești propriul *Ego* pentru a atinge o dimensiune transcendențială (KARLFRIED GRAF DURCKHEIM - pianist)

...să-i permită lui Dumnezeu să se manifeste prin intermediul activității noastre artistice (DURCKHEIM)”.

Tom Antion ne prezintă un mod de vizualizare a strategiilor care pot fi folosite oricând :

- „Concentrează-te asupra gândului : cât ești de bun !
- Imaginează-ți că ești doar cu un grup de prieteni.
- Închide ochii și imaginează-ți publicul ascultând, râzând și aplaudând.
- Amintește-ți momentele plăcute din trecut.
- Gândește-te la dragostea și dorința de a ajuta semenii, publicul.”

Autorul ne indică diverse strategii de prevenire a tracului, începând cu strategia dinaintea programului :

- „Fii extraordinar de bine pregătit.
- Antrenează-te individual sau alături de un grup de prieteni.
- Ascultă muzică.
- Citește o poezie.
- Anticipă întrebările dificile sau ușoare.
- Organizează-te.
- Memorează că este nevoie să ai autocontrol.
- Exersează, Exersează, Exersează. Îndeosebi practica învinge, astfel încât tu poți evada câteva minute din program, indiferent cât de nervos ai fi.

- Fii în formă. Nu știi de ce tracul ajută, dar chiar ajută.”
Autorul continuă cu strategia chiar de dinaintea programului :
- „Amintește-ți că tracul de obicei dispare după ce începi. Timpul agitat este chiar înainte de a începe.
- Fii în cameră cu cel puțin o oră mai devreme, dacă este posibil, pentru a verifica de trei ori totul. Poți deasemeni să întâmpini spectatorii care vin mai devreme.
- Concentrează-te și ignoră tot ce se întâmplă în cadrul evenimentului pe care îl menționezi în timpul discuției (în special la deschidere).
- Intră în conversație cu oamenii de lângă tine.
- Privește partiturile.
- Pune-ți fotografiile ale copiilor, nepoților, câinelui etc, în partituri.
- Fă o mică plimbare, dacă ai timp.
- Bea câteva pahare cu apă. Nu bea alcool, cafea sau ceai cu cofeină.
- Du-te la o oglindă și verifică cum arăți.
- Respiră adânc, regulat și încet pentru câteva minute.
- Nu mânca, dacă nu dorești și nu lua niciodată tranchilizante sau alte asemenea droguri; ai putea gândi că îți face mai bine, dar probabil îți face mai rău și nu ai ști.”

Tom Antion ne prezintă o strategie când începe programul :

- „Dacă picioarele îți tremură, sprijină-le, mișcă-le sau mergi.
- Nu încerca să ții partiturile. Publicul va observa că-ți tremură mâinile.
- Bea câteva înghițituri de apă.
- Uită-te la fețele prietenilor tăi din public.
- Glumește asupra stării tale nervoase.
- Amintește-ți că anxietatea nu este arătată, ci este mai mult simțită.

- Înaintea fiecărei prezentări fă-ți o scurtă listă cu motivele care te fac să te simți mai bine.
- Nu-ți fie frică să o experimentezi în combinații diferite. Nu vei ști niciodată care dintre ele va funcționa cel mai bine, decât dacă vei încerca.
- Folosește acești pași pentru a controla frica de scenă, ca să nu te controleze ea pe tine.”

Pentru tinerii, care se plâng că suferă de o frică de scenă copleșitoare, autorul propune :

- „Amintește-ți că nu ești singur.
- Dacă partea grea este la mâna ta stângă, gândește-te la mâna dreaptă. Dacă partea grea este la mâna dreaptă, gândește-te la mâna stângă.
- Respiră, respiră, respiră! Deseori când uităm să respirăm, devenim anxioși; aceasta înrăutățește lucrurile. Dacă vrei să-ți marchezi respirația, fă ca fiecare frază să-ți reamintească să respiri; aceasta îți va reduce tensiunea și te va distra de la starea de anxietate.
- Nu uita să gândești când ești nervos. Nu cădea în capcana, în care performanța înseamnă totul – este timpul să te gândești numai la muzică”;

Câteva idei, care ar trebui menționate, sunt:

- „Numără măsurile și subdiviziunile lor sau gândește-te la numele notelor ce vor fi cântate, în ideea că aceasta îți va ține creierul relaxat. Aceste lucruri trebuie practicate.
- Practică odihna activă în timpul muzicii; dacă nu ți-ai exersat momentele de relaxare, nu vei ști, în timpul unei performanțe, nivelul de intensitate al anxietății.
- Vino mereu mai devreme și acomodează-te cu acustica sălii. Nu intrați într-un concert fără să exersați aceste etape.”

Djamila M. Kotsch, psiholog terapeut în cadrul *Musikhochschule* din München, prezintă în cadrul congresului articolul cu titlul : *Lampenfieber, was man*

dagegen tun kann und wie man damit umgeht, din care cităm câteva fragmente :

„Sfaturi practice pentru tineri :

- Începe pregătirea cât se poate de timpuriu, astfel încât să nu intri în criză de timp, iată unul din factorii de stres.
 - Fii tu însuși convins de ceea ce vrei să transmiți publicului.
 - Automotivează-te, propunându-ți o reușită.
 - Exersează, cât de des se poate.
 - Imaginează-ți fiecare amănunt din program dinainte.
 - Amintește-ți fiecare din experiențele anterioare.
- În ziua apariției scenice :
- Dormi suficient și pregătește totul la timp.
 - Evită ca timpul să fie insuficient.
 - Obişnuiește-te cu sala, scena, instrumentul, acustica.
 - Fii prietenos cu cei din jur.
 - Relaxează-te, prin meditație, training autogen, chiar odihnă.

Puțin înaintea apariției scenice :

- Nu repeta tot programul, doar acomodează-te cu sonoritatea.
- Nu uita să mergi la toaletă.
- Verifică-ți ținuta scenică încă odată.
- Dacă tremuri prea tare, folosește câteva picături *rescue remedy*.
- Nu risca experimente cu alcool, dacă nu ești obișnuit.

Câteva gânduri folositoare :

- Nimeni nu știe programul mai bine ca tine.
- Chiar dacă ratez un pasaj, voi mai avea suficiente șanse să-mi iau revanșa.
- Mă bucur că sunt emoționat, publicul știe că un bun artist trece prin această stare dacă vrea să transmită ceva.

Ultimele secunde înaintea apariției scenice :

- Sentimentul de însingurare este firesc.
- Concentrează-te asupra programului cu gândul la reușită.
- Respiră adânc de câteva ori.
- Primele minute pe scenă sunt grele, apoi totul este firesc.
- Viața nu-ți este în primejdie, nimeni nu este perfect.
- Transformă-ți emoția în energie pozitivă pe care o vei transmite publicului, spre încântarea acestuia și în favoarea muzicii.”

Un punct de vedere aparte, privind din perspectiva psihopedagogiei artistice, se desprinde din referatul susținut de prof.dr. Ernst Waldemar Weber, din Elveția, în cadrul congresului, referat cu titlul *Die Musik und die Entwicklung der Persönlichkeit*, din care notăm câteva idei.

În concordanță cu teza lui Blaise Pascal, conform căreia unei ordini a rațiunii i se opune o ordine a inimii, iar spiritului rațional (*esprit de la geometrie*) i se opune spiritul sentimental (*esprit de la finesse*), inteligența cuprinde o parte, pe care o denumim inteligența emoțională, fără de care gândirea nici nu ar fi posibilă.

La dezvoltarea acestuia contribuie în primul rând muzica, constată prof. Weber după experimente îndelungate, efectuate pe grupuri de elevi. Cei care au fost educați muzical de timpuriu prezintă un avantaj vizibil al dezvoltării inteligenței, memoriei, simțului practic și emoțional. Acești copii prezintă îndemânări practice și teoretice, logice, matematice, aptitudini mult mai dezvoltate decât ceilalți, pe care știința nu le poate explica încă, orientându-se doar după rezultatele obținute pe baza educației muzicale. O importanță deosebită ar trebui acordată studiului unui instrument de către tineri, chiar dacă aceștia nu se îndreaptă spre o carieră artistică, cântând doar uneori în ansamblu; se dezvoltă astfel, pe lângă puterea intelectuală, imaginativă (spațială și auditivă), emoțională, o motorică fină a degetelor, o coordonare a mâinilor și a picioarelor, toată musculatura corpului fiind sollicitată.

Performanța muzicală, pe scenă, de unul singur sau într-un ansamblu, solicită din plin dezvoltarea precoce a trăsăturilor unei personalități puternice, bine conturate. Prof. Weber este convins că generalizarea studiului muzicii, ca materie obligatorie, va genera o revoluție în pedagogia generală.

În cadrul Congresului de Kinesiologie Muzicală din anul 2003, care s-a desfășurat la Freiburg (Kirchzarten – o suburbie), sub patronatul *Institut für angewandte Kinesiologie*, s-au expus diferite metode de prevenție și tratarea tracului scenic, toate prezentate sub forma unor comunicări științifice, din care selectăm câteva.

Prof. dr. Margarete Saatweber, kinesiolog muzical în cadrul școlii de muzică – *CJD Schule Schlaffhorst-Andersen* – Bad Nenndorf, prezintă referatul intitulat – *Präventions- und Interaktionshilfen zur Aufführungsangst (Lampenfieber)*,³²⁸ din care amintim :

Conceptul Schlaffhorst-Andersen nu pretinde a fi o soluție generală și totală de vindecare a stresului scenic, ci oferă tinerilor interpreți sfaturi și exerciții practice pentru prevenirea și tratarea acestuia, în funcție de personalitatea fiecăruia.

Clara Schlaffhorst (1863-1945), cântareată – și Hedwig Andersen (1866-1957), pianistă, au cercetat și stabilit integralitatea dintre starea corporală și cea sufletească prin mișcare, voce și respirație, creând în 1916 prima școală germană de artă a cântului, a respirației, a vorbirii corecte.

Scopul exercițiilor practice, rezultate în urma unei vaste experiențe, este acela de a crea „noi căi de regenerare”, de a preveni și înlătura blocajele care survin datorită tracului scenic, anume prin :

- mișcare circulară;
- mișcare oscilatorie (vibratorie);
- mișcare ritmică;
- respirație corectă;
- vocalize.

³²⁸ Sursa Internet, site - www.musik-kinesiologie-online.de.

Aceste exerciții încep prin școlirea mișcării. Vorbirea, cântul și mișcarea sunt activități nedisociabile, de aceea un tonus muscular ridicat va trăda o situație stresantă, de trac scenic, prin lipsa forței de expresie a tânărului interpret.

Modul de lucru al metodei urmărește, prin anume mișcări circulare, oscilatorii și ritmice, o revitalizare a întregii musculaturi, a motoricii, atât de necesară unui interpret în situații de stres scenic.

În timp ce mișcările circulare se execută într-o singură direcție, în același plan, mișcările oscilatorii sunt spațiale și se execută în jurul axei corpului. Exercițiile continuă prin școlirea respirației, urmată de școlirea prin vocalize.

Această cale de regenerare, specifică metodei Schlawffhorst-Andersen, urmărește reunirea exercițiilor de respirație (mai precis – expirația) cu anume vocalize, prin producerea de vibrații ale corzilor vocale și la artiștii instrumentiști. Aceste exerciții au un efect tonic asupra sistemului nervos vegetativ, prin excitarea nervului vag și a musculaturii din jurul timpanului, prin contrabalansarea tonusului crescut al sistemului nervos simpatic. Semnalele senzoriale, din exterior sau interior, sunt mai bine percepute prin aceste exerciții, chiar în situații de stres scenic.

Toate exercițiile descrise până aici vor diminua efectele tracului, vor întări capacitatea de rezistență a organismului, atât fizică cât și psihică, favorizând o interpretare scenică creativă, lipsită de grijele stresului și fricii scenice.

A preveni stresul scenic este mult mai bine decât a-l trata, de aceea o percepție conștientă, indusă tânărului prin acest concept, este mult mai benefică decât orice tratament sau metodă terapeutică; ea constă în :

- percepția propriei sensibilități psihofizice;
- percepția sălii, scenei, luminilor, publicului;
- percepția mișcărilor, a ținutei, a instrumentului;

- percepția culorilor și timbrurilor muzicale;
- percepția voinței de transmitere a mesajului artistic.

Conceptul Schlaffhorst-Andersen se bazează pe un training autogen, sau un antrenament special efectuat cu ajutorul și sub îndrumarea terapeuților cu experiență, de regenerare a rezervelor psiho-fizice ale organismului, ca un tot unitar între corp, spirit și suflet.

Prof. dr. Helmut Möller, în referatul cu titlul – *Lampenfieber und Aufführungssängste sind nicht dasselbe*,³²⁹ prezintă diverse posibilități de prevenire și tratare a stresului scenic, în cadrul aceluiași congres.

Conform literaturii de specialitate din domeniul *Kinesiologiei muzicale*, tinerii au la dispoziție diverse metode de tratare a stresului scenic, dar, cu toate acestea, în primul rând ne preocupă să depistăm cazurile ce necesită acest tratament, deoarece majoritatea artiștilor se feresc să arate sau să se adreseze terapeutului, psihologului în astfel de situații, din diferite motive, ca de pildă orgoliu, timiditate, frică sau jenă.

În al doilea rând, diagnosticul medical se orientează de obicei asupra blocajelor fizice, a tulburărilor somatice, neglijând deseori partea psihologică, a mediului familial, școlar, a locului de muncă sau a educației și dezvoltării muzicale a tinerilor, astfel încât majoritatea cauzelor care generează aceste simptome nu sunt recunoscute, sau, pur și simplu, sunt ignorate.

În al treilea rând, metodele speciale de tratament psihologic al tinerilor muzicieni interpreți se află în stadiu de cercetare, iar terapiile farmacologice se află în faza de probă, recomandările pe bază de rețetă în farmacii sunt limitate; autorul atrage atenția că :

- frica de scenă, netratată la timp, are urmări prin limitarea performanțelor tehnico-muzicale, iar prin folosirea nejudicioasă și la întâmplare a

³²⁹ Sursa Internet, site – www.iak-freiburg.de.

medicamentelor sau a alcoolului se poate întrerupe parțial sau definitiv o carieră în acest domeniu;

➤ anxietatea scenică mobilizează, datorită sentimentelor și rațiunii de a nu face față stresului la care se expune tânărul, anumiți hormoni, denumiți „ai stresului”, care slăbesc sistemul imunitar al organismului și acționează asupra proceselor neurobiologice, modificând conduita;

➤ cu cât simptomele de anxietate scenică nu vor fi depistate la timp, iar personalitatea muzicală a tânărului va suferi modificări psiho-fiziologice puternice, cu atât mai greu și îndelungat va fi tratamentul terapeutic.

Autorul recomandă câteva indicații și metode de tratament.

“Din propria experiență, pe baze științifice, decizia asupra alegerii anumitei metode de tratament în acest domeniu se poate lua doar în strânsă legătură cu gradul de dificultate al simptomelor, durata acestora și a tratamentului prevăzut :

➤ diagnosticul, cât și tratamentul nu trebuie să se limiteze numai asupra simptomaticii anxioase profesionale, muzicale, ci să țină cont de mediul familial și cel artistic; acest fapt presupune ca terapeutul să posede cunoștințe deosebite în domeniul pedagogic, psihologic, ergonomic și bineînțeles muzical;

➤ să se intervină prin tratament, numai dacă realizarea tehnică și muzicală este necorespunzătoare;

➤ să se evite tratamentul celor, ce în mod subiectiv declară că suferă de stres scenic;

➤ să recomande tratamente asociate, când și alte domenii ale vieții sociale sunt tulburate datorită simptomaticii stresului scenic;

➤ să urmeze un tratament antistres acei tineri, ale căror simptome psiho-fizice, datorate stresului scenic, sunt însoțite de oboseală exagerată, lipsă de inițiativă, izolare;

➤ să se calculeze gradul de motivare artistică, de fixare a unor idealuri în planul performanței

scenice, care sunt contrare realității, a nivelului de pregătire muzicală;

➤ să nu ne concentrăm atenția, în recomandările terapeutice, asupra deficiențelor innăscute ale tânărului muzician, ci asupra realizărilor pozitive din domeniul muzical, întărindu-i încrederea în propriile forțe și potențialul creativ în fața publicului.”

Autorul consideră *prevenția* un mod ideal de tratament, idee la care subscriem.

Cea mai importantă modalitate de evitare a cauzelor și efectelor stresului scenic o constituie prevenirea apariției acestora. În acest proiect sunt angrenate în primul rând instituțiile muzicale, începând cu învățământul muzical preșcolar, școala primară muzicală și terminând cu facultatea de muzică, instituții care ar trebui să dețină un rol hotărâtor în ceea ce privește starea de sănătate psiho-fizică a tinerilor, viitori interpreți muzicali.

În pregătirea scenică a tinerilor interpreți – susține autorul – se recomandă corpului profesoral din domeniul muzical o orientare înspre domeniile fiziologiei cu privire la auz, mișcare, anatomie, înspre psihologia și pedagogia artistică; comunicarea să fie afectuoasă cu elevii sau studenții pregătiți în vederea performanței, fie olimpică, concurs, recital sau concert, cât și pentru examene; schimbul de experiență între instituții de același profil, întâlniri cu interpreți consacrați, vor contribui la diminuarea stresului scenic, la o mai bună pregătire într-o carieră solistică.

Autorul referatului ne transmite câteva gânduri concluzive :

➤ „frica sau teama scenică, spre deosebire de emoția scenică, necesită un tratament adecvat;

➤ cu cât se amână acest tratament, cu atât mai greu se va vindeca tânărul muzician;

➤ mecanismele cauzale, foarte complicate, care produc frica scenică necesită un diagnostic psihologic, medical și pedagogic;

➤ pentru tratarea și vindecarea fricii scenice, terapeutul are la îndemână metode psihologice, pedagogice și farmacologice;

➤ instituțiile cu profil muzical ar trebui să prevadă în curricula școlară metode de prevenție și tratare a fricii scenice, măsuri luate din timp, pentru ca fenomenul să nu se agraveze;

➤ astăzi, frica scenică nu ar mai trebui să reprezinte un obstacol în dezvoltarea muzicală a tinerilor.”

În continuare, prezentăm punctul de vedere al dr. Susanne Elsensohn din Elveția, pianistă, psiholog – absolventă a *C.G.Jung Institut*, psihoterapeut, membră de onoare a *Schweizerische Gesellschaft für Musik&Medizin*, care în cadrul congresului de kinesiologie muzicală a prezentat referatul cu titlul *Zur psychischen Belastung bei Musikern*.³³⁰

Muzicienii, după părerea dr. Susanne Elsensohn, sunt expuși cel mai mult unor poveri și complexe psihice, nu numai datorită participării la concursuri exigente, unde cerințele deseori depășesc puterea fizică, dar mai ales stăpânirea psihică a tinerilor este pusă la încercare. Nu este de mirare, că în fața unor performanțe scenice, în care psihicul nu a fost îndeajuns de bine pregătit, publicul să fie privit de tânărul muzician ca fiind un dușman redutabil, datorită emoțiilor și fricii exagerate, pe care unii o resimt de fiecare dată când se prezintă pe scenă.

Tracul scenic, din perspectivă psihică, nu este decât un atac activat al complexelor psihice inconștiente asupra Eu-lui; este vorba, mai precis, de trecerea acestor complexe (vinovăție, neputință, dușmănie, orgoliu, etc.) din stare subconștientă, brusc și brutal în domeniul conștiinței, al realității.

Complexele psihice sunt puncte nodale, aglomerări de energii emoționale în subconștient. Ele produc, de fapt, dinamica psihică de care organismul uman are nevoie să funcționeze; nu toate au o natură patologică, dar cele de

³³⁰ Sursa Internet, site - www.iak-freiburg.de.

care ne-am lovit în experiențele noastre anterioare și nu le-am putut face față, adună energii emoționale, cărora psihicul nostru le răspunde printr-un afect ; vinovăție, durere, rușine, furie sau frică.

Deoarece toate complexele psihice sunt legate între ele, ele generează starea de stres psihic interior, iar dacă factorii de stres exterior (public zgomotos sau neprietenos, sală lipsită de acustică, temperaturi neprielnice, instrument necorespunzător, etc.) se suprapun cu cei interiori, povara psihică a tânărului muzician ajunge de nesuportat, creând starea de trac sau stres scenic acut. Muzicienii, ca dealtfel toți artiștii, posedă o așa-zisă „graniță a Eu-lui”, care este mai mult sau mai puțin permisivă, astfel încât interpretarea muzicală poate fi o reușită, creativitatea neîngrădită, inspirația și fantezia nemăsurată, dar balanța se poate la fel de ușor înclina în cealaltă parte, fapt ce nu li se întâmplă sportivilor de performanță, spre exemplu. Autoarea recomandă tinerilor un training psihologic autogen :

➤ „gândurile pozitive despre Eu propriu să fie aduse la lumină din subconștient înspre conștiință;

➤ să personificăm complexele psihice, tratându-le ca pe niște calități dobândite;

➤ să renunțăm la perfecționismul exagerat, menținându-ne în același timp exigența autocritică pentru dezvoltarea muzicală ulterioară;

➤ să prevenim apariția de noi complexe psihice, știut fiind faptul că ele nu sunt înăscute, ci dobândite; așa cum le-am dobândit, tot așa putem scăpa de ele;

➤ rolul profesorului, măiestria sa pedagogică și experiența sa artistică sunt hotărâtoare în formarea și dezvoltarea psiho-fizică sănătoasă a tânărului interpret muzician;

➤ critica pozitivă, construită cu discernământ de către pedagogi muzicieni, critici muzicali, va contribui la formarea unei personalități artistice puternice, în stare să facă față emoției și stresului scenic."

În încheiere, ne exprimăm dorința de a cerceta în continuare, în limita timpului și a informațiilor pe care le vom putea obține, domeniul scenei, investigând noi metode de prevenire și tratare a tracului și stresului scenic al tinerilor interpreți, deoarece scena, cu mirajul ei, o putem asemăna unei mari pasiuni, pe care nu o poți părăsi, decât în momentul când sănătatea nu-ți mai permite, dar și atunci cu regret.

Suntem convinși de inexistența, cel puțin la ora actuală, a unei rețete unice, a unei terapii cu rezultate spectaculoase, a unui antidot miraculos împotriva emoției scenice, tocmai datorită faptului că existența fiecărei ființe este irepetabilă în univers.

ANEXE

Aură obișnuită

Muzician interpretând

Fig. 1 (după A.&D. Manolea)

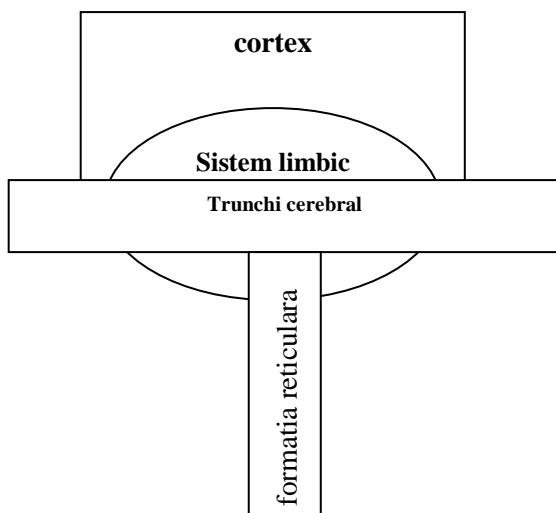

Fig. 2 (după V. Birkenbihl)

Principalele porțiuni ale creierului

Fig. 3 (după T. Weston)

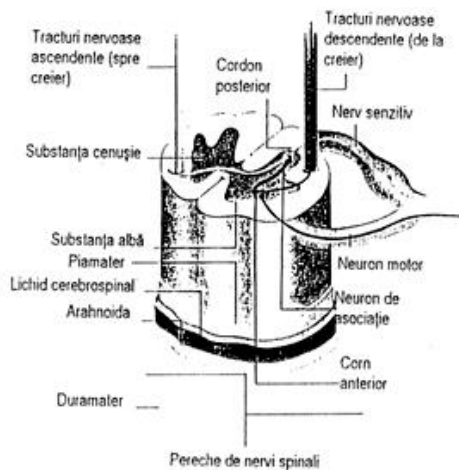

Fig. 4 (după T. Weston)

Structura internă a creierului

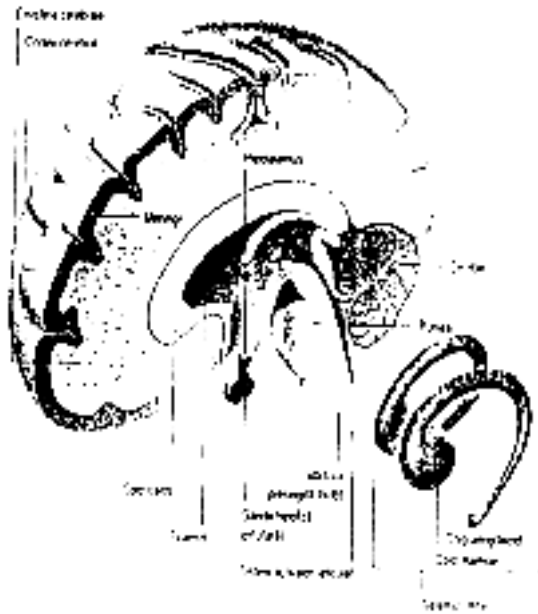

Fig. 5 (după T. Weston, *Op. cit.*, pag. 56.)

CONFIGURAȚIA EXTERNĂ A TRUNCHIULUI CEREBRAL
FAȚA ANTEROLATERALĂ
(la nivelul mezencefalului s-a realizat o secțiune orizontală)

LEGENDĂ :

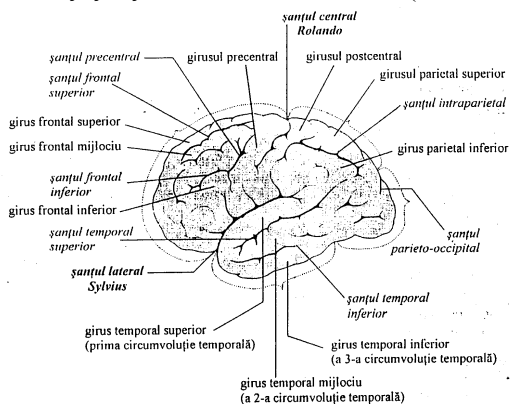
a. Fisura mediană anterioară; b. Piramidele bulbare; c. Șanțul lateral anterior; d. Oliva bulbară; e. Șanțul bulbar; f. Decusația piramidală; g. Puntea lui Varolio; h. Pedunculii cerebrali; i. Peduncul cerebelos superior; j. Peduncul cerebelos mijlociu; k. Peduncul cerebelos inferior; l. Nervul oculomotor; m. Ramurile sensitive ale nervului trigemen; n. Idem; o. Nervul abducens; p. Nervul facial; r. Ramura senzitivă a nervului facial; s. Nervul vestibulo-cochlear; t. Nervul glosfaringian; u. Idem; v. Nervul accesoriu; x. Idem; y. Tract piramidal corticospinal; z. Tract piramidal corticonuclear; w. Fasciculul rubrospinal.

Fig. 6 (după T. Weston, *Op. cit.*, pag.58.)

EMISFERELE CEREBRALE - morfologie

a. Lobii și șanțurile care îi delimitează (vedere laterală)

b. Circumvoluțiile și șanțurile care le delimitează

Fig. 7 (după I. Petrovanu)

Localizarea ganglionilor bazali

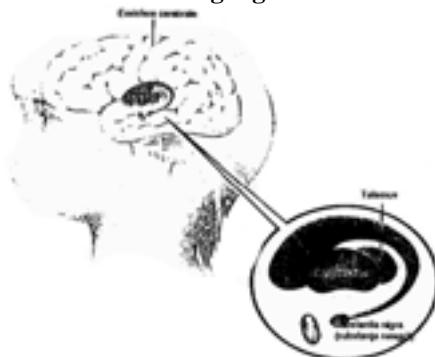

Fig. 8 (după T. Weston)

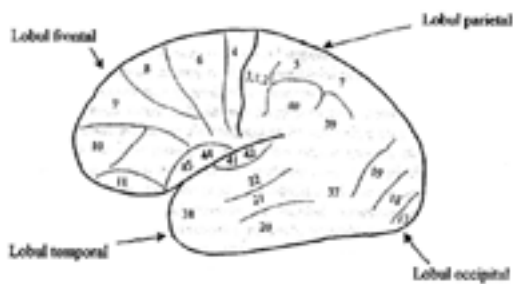

Fig. 9 (după I. Petrovanu)

Localizări pe fețele externă și internă ale emisferelor cerebrale

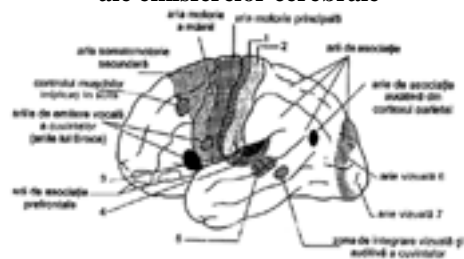
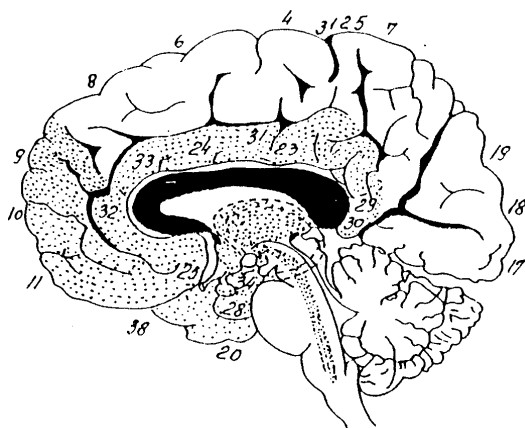
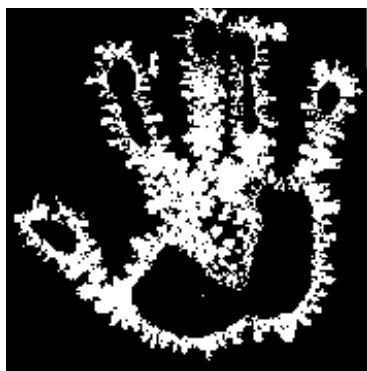

Fig. 10 (după I. Petrovanu)

Secțiune sagitală prin creierul uman, arătând principalele structuri care intervin în comportamentul emotiv (zonele punctate)

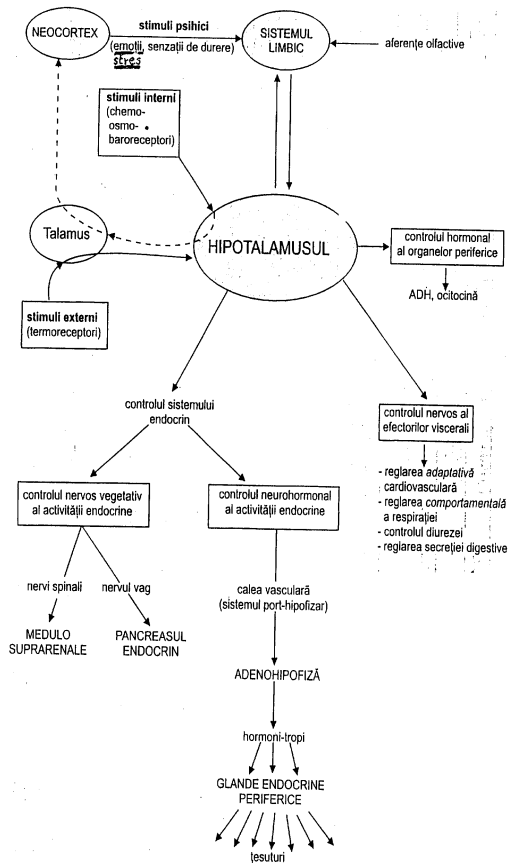
Fig. 11 (după A. Papari, *op. cit.*, pag. 440.)

Planșa I (după A. Manolea)

RELĂȚIILE ȘI ROLUL HIPOTALAMUSULUI ÎN COORDONAREA FUNCȚIILOR VEGETATIVE

Planșa II (după I. Petrovanu)

**Tabel al compozitorilor și interpreților celebri;
zodiile de care aparțin**

ZODIA	NR. de muzi cieni	COMPOZITORI- INTERPREȚI CELEBRI	ARTIȘTI- INTERPREȚI RENUMIȚI
BERBEC	35	BACH, HAYDN, MUSSORGSKI, RAHMANINOV, BARTOK	NEUHAUS, KARAJAN, RICHTER, ROSTROPOVICI, V.GHEORGHIU
TAUR	27	A.SCARLATTI, BRAHMS, CEAIKOVSKI, FAURÉ, PROKOFIEV	VIOTTI, A.CIONCA, SACHER, MENUHIN, M. BASARAB
GEMENI	29	GLINKA, SCHUMANN, WAGNER, GRIEG, STRA-VINSKI	N. RUBINSTEIN, DARCLÉE, MUSICESCU
RAC	45	GLUCK, WIENIAWSKI, JANACEK, MAHLER	ZECCHI, FOURNIER, CELIBIDACHE, STERN
LEUL	40	MARCELLO, DEBUSSY, GLAZUNOV, ENESCU, JORA	CARUSO, HALMOS, BERNSTEIN
FECIOARA	50	RAMEAU, LOCATELLI, BRUCKNER, DVORAK, SCHOENBERG	CL.SCHUMANN, G. GEOR-GESCU, SZERING, ALDULESCU, HERLEA

BALANȚĂ	40	LISZT, VERDI, SAINT-SAENS, GERSHWIN, ȘOSTAKOVICI	SAUER, CORTOT, OISTRAH, E. GHILELS, VOICU
SCORPION	43	D.SCARLATTI, PAGANINI, C.M.WEBER, BIZET, HINDEMITH	PADEREWSKI, M.LONG, GIESEKING, HOROWITZ
SĂGETĂTOR	49	LULLY, BEETHOVEN, DONIZETTI, BERLIOZ, FRANCK, DE FALLA	A.G. RUBINSTEIN, W. KEMPF, I. PERLEA
CAPRICORN	47	BALAKIREV, BRUCH, PUCCINI, POULENC, KABALEVSKI	CASALS, HASKIL, R. VLAD, H. CZERNY- STEFANSKA
VĂRSĂTOR	44	CORELLI, MOZART SCHUBERT, MENDELSSOHN, LALO	FARINELLI, KREISLER, FURTWAENGLER , AR. RUBINSTEIN
PEȘTI	44	HAENDEL, BOCCHERINI, ROSSINI, CHOPIN, SMETANA, J.STRAUSS (tatăl), WOLFF, RAVEL	BERIOT, H. WOOD, CARUSO, LIPATTI, L. MAAZEL

Planșa III (n.a.)

Model de test fiziologic

Model de test fiziologic

General Hospital
12, Maple Street, Los Angeles, CA 90714
Phone: 800 222-5555 Fax: 800 222-5556

HOLTER ECG REPORT SUMMARY

Recording Start Date: 12/21/2001 Recording Start Time: 13:30

Patient Name: T I	ID#: 93
Address: Comenta Licent de medicina	Age: 3 DOB: 3/4/1993 Sex: Female
Pacemaker: None	Weight: 34 kg Height: 148 cm
Supervising Physician: Doctor Oad I	Referring Physician: Dr. T.E.
Indications: _____	
Medications: _____	

HEART RATE		VENTRICULAR ECTOPY		HEART RATE VARIABILITY	
Minimum HR-4 Intervals	55 bpm at 1:33 VE Total	4 SNN-24 Hour	114		
Maximum HR-4 Intervals	162 bpm at 20:25 V-Pair Total	0 SDNN Index	106		
Average HR-24 Hours	99 bpm V-Ran Total	0 SDNN Index	55		
Maximum HR-Hourly	75 bpm at 4:00 Longest V-Ran	N/A (MSD)	38		
Maximum HR-Hourly	122 bpm at 20:00 Maximum HR V-Ran	N/A (MSD)	15		
Unloaded Beats:	123155 V's per 1000 per Hour	N/A Spectral Power 24 Hour	2479.7		
Analyzed Minutes:	1259 Ventricular R on T	1.1 Min Spectral Power Hour	841.9		
		N/A Max Spectral Power Hour	5706.3		

ST SEGMENT ANALYSIS		SUPRAVENTRICULAR ECTOPY		BRADYCARDIA	
Total ST Minutes CH1	0 SVE Total	2b Pans in Excess of 2.5 sec	0		
Total ST Minutes CH2	0 SV-Ran Total	2 Max Pair	N/A		
Total ST Minutes CH3	0 Longest SV-Ran	4 beats at 2:22	QT		
Total ST Minutes CH4	N/A Maximum HR SV-Ran	94 bpm at 2:22			
Max Delta ST Depression	N/A SVE's per 1000 per hour	1.2			
Max Delta ST Elevation	N/A	Max QT	392 ms (Ch. 1)		
Max ST Episode	N/A	Max QTc	420 ms		
Max HR in ST Episode	0 Total Abnormal Beats	Time of Max QT	at 01:46 HR 69 bpm		

SIGNIFICANT ECG EVENTS

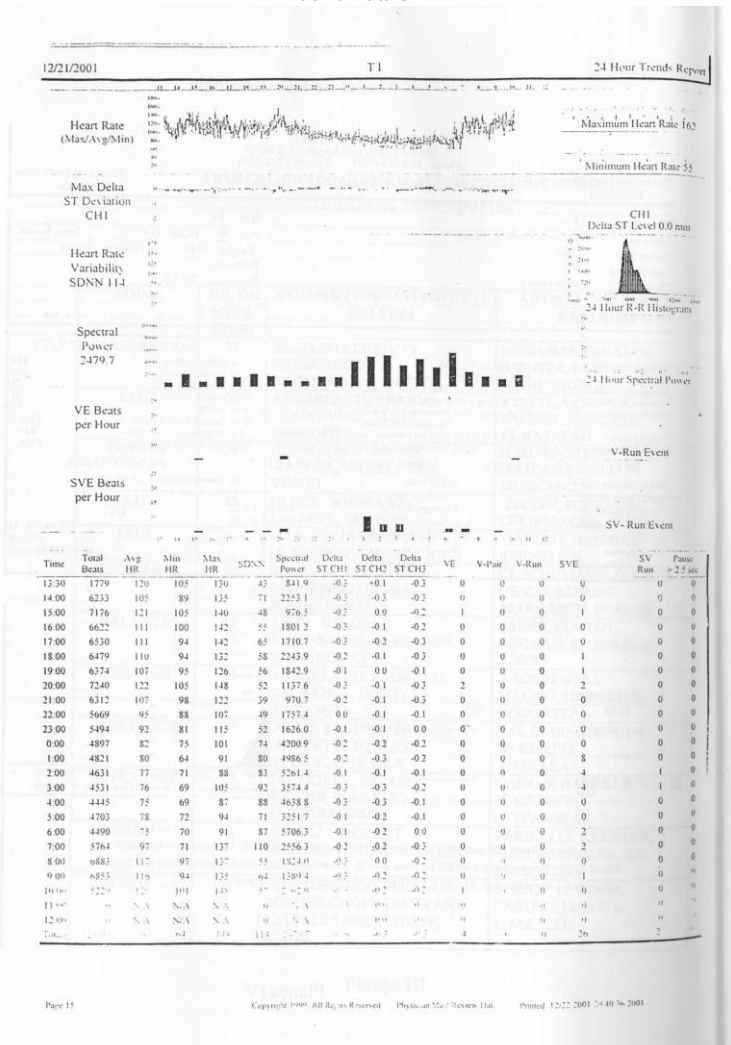
02:22

CONCLUSIONS

Average heart rate was 99. The minimum heart rate was 55 at 01:33. The maximum heart rate was 162 at 20:25. Pause greater than 2.5 seconds were 0. Ventricular ectopy was 4, with 0 V-Runs and 0 V-Pairs. Supraventricular ectopy was 26, with 2 SV-Runs. ST episode minutes totaled 0.

Planşa IV

continuare

Model de test psihologic

19

Cît de emotiv sînteți?

Sînteți încordat, tensionat și crispat? Sau dimpotrivă, sînteți relaxat, rece și nepăsător?

1 Vă simțiți vinovat dacă plîngeți în public?

- ☐ da
☒ nu

2 Credeți că plînsul este un semn de slăbiciune?

- ☐ da
☒ nu

3 Credeți că bărbații și băieții trebuie să fie încurajați să-și ascundă lacrimile?

- ☐ da
☒ nu

4 Vă simțiți jenat dacă vă surprindeți plîngînd în timp ce vizionați un film sau citiți o carte?

- ☐ da
☒ nu

5 Ați încerca să vă rețineți lacrimile dacă ați participa la funeralii?

- ☒ da
☐ nu

6 Ați avea încredere într-un politician care varsă lacrimi în public?

- ☐ da
☒ nu

7 Credeți că lacrimile sînt o expresie necesară a emoției?

- ☒ da
☐ nu

8 Ați permite cuiva să vă consoleze dacă v-ar găsi plîngînd?

- ☐ da
☒ nu

9 Vă simțiți jenat dacă vedeți oameni mari plîngînd?

- ☒ da
☐ nu

10 Ați pretinde că aveți ceva în ochi dacă ați fi descoperit că plîngeți?

- ☐ da
☒ nu

11 Încercați întotdeauna să vă ascundeți supărarea?

- ☒ da
☐ nu

12 Încercați întotdeauna să vă ascundeți dezamăgirea?

- ☐ da
☒ nu

Planșa V

continuare

Intro-extraversiunea

113

13 S-a întâmplat vreodată să vă pierdeți brusc calmul și buna dispoziție?

☒ da
☐ nu

14 Ați avut vreodată necazuri din cauza lipsei de calm și bună dispoziție?

☐ da
☒ nu

15 Credeți că este de folos dacă vă stăpiniți supărarea?

☐ da
☒ nu

16 Manifestați tendința de a medita asupra lucrurilor care v-au produs supărare?

☒ da
☐ nu

17 Vă supărați destul de repede?

☐ da
☒ nu

18 Tachinați, cel puțin o dată pe zi, pe cineva pe care-l iubiți?

☐ da
☒ nu

19 Vă plac semnele fizice ale afecțiunii?

☒ da
☐ nu

20 Ați devenit vreodată meditativ când ați văzut copii mici?

☒ da
☐ nu

21 Vă simțiți fericit în momentul când dați mîna în public cu cineva care vă place?

☒ da
☐ nu

22 Vă place să vi se facă masaj?

☒ da
☐ nu

23 Spuneți în mod regulat celor pe care-i iubiți cum vă simțiți?

☒ da
☐ nu

24 Ați avut vreodată un animal față de care să vă manifestați tandrețea?

☒ da
☐ nu

25 Vă place să fiți sărutat și îmbrățișat de persoanele pe care le iubiți?

☒ da
☐ nu

26 Ați ris vreodată tare când ați vizionat un film nostim?

☒ da
☐ nu

27 Ați mișcat vreodată din picioare auzind muzică?

☒ da
☐ nu

28 Adeseori sînteți printre ultimii care încetează să bată din palme la concerte, evenimente sportive și altele?

☒ da
☐ nu

29 Ați strigat vreodată încurajînd pe sportivii sau pe eroii de la televizor?

☐ da
☒ nu

30 Puteți să vă amintiți de ultima ocazie cînd ați ris și v-ați simțit bine?

☒ da
☐ nu

BIBLIOGRAFIE

1. xxx *Dicționar Enciclopedic și Explicativ al Limbii Române*, Ed. Academiei, București, 1999
2. xxx *Dicționar enciclopedic de psihologie*, Universitatea București, 1979
3. xxx Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, *George Enescu*, Ed. Muzicală, București, 1964
4. xxx *Dicționar de psihologie*, Ed. Univers Enciclopedic, Buc. 1996
5. Alajouanine, Th., *L'aphasie et le langage patologique*, Ed. Bailliere, Paris, 1968
6. Alexandrescu, R., – *Gabriel Fauré*, Ed. Muzicală, București, 1968
7. Alexandrescu, R., – *M. Ravel*, Ed. Muzicală, București, 1964
8. Alpern, D.E., *Fiziopatologie*, Ed. Medicală, București, 1996
9. Andrews, T., *About energy*, Ed. Mainroad, Dublin, 1994
10. Arseni, C., *Neurocibernetica și Psihocibernetica*, Ed. Medicală, București, 1979
11. Atanasiu, A., *Medicina și muzica*, Ed. Medicală, București, 1985
12. Baba, A.I., Giurgea, R., *Stresul, adaptare și patologie*, Ed. Academiei, București, 1993
13. Badiu, Ghe., Papari, A., *Controlul nervos al funcțiilor organismului - neurofiziologie*, Ed. Fundației "Andrei Saguna", Constanța, 1995
14. Bajanov, N.D., *Serghei Rahmaninov*, Ed. Muzicală, București, 1966

15. Bălan, Th., *Franz Liszt*, Ed. Muzicală, București, 1963
16. Bărgăuanu, G., *Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 2000
17. Baroga, L.&M., *Yoga*, Ed. Stadion, București, 1973
18. Bentoiu, P., *Gândirea muzicală*, Ed. Muzicală, București, 1975
19. Birkenbihl, V. , *Stresul, un prieten prețios*, Ed. Gemma, București, 1999
20. Bratin, Jack, *Calendarul muzicii universale*, Ed. Muzicală, București, 1966
21. Corredor, G. M., *De vorbă cu Pablo Casals* , E. S. P. L. A., București, 1955
22. Crainici, Nineta, *Yoga în ajutorul creativității* , în revista "Contemporanul", București, 20 mai 1974
23. Delavrancea, Cella , – *Dintr-un secol de viață* , Ed. Eminescu, București, 1988
24. Delavrancea, Cella , – *Trepte muzicale*, Ed. Eminescu, București, 1984
25. Delson, V.I., *Sviatoslav Richter*, Ed. Muzicală., București, 1962
26. Dewhurst-Maddock, Olivea, *Terapia prin sunete*, Ed. Teora, București, 1998
27. Diamond, J., *Lebensenergie in der Musik*, Verein für Angewandte Kinesiologie (V.A.K.), Freiburg, 1987
28. Dumitriu-Snagov, I. , *India*, Ed. Sport-Turism, București, 1978
29. Enescu, G., *Scrisori*, vol. I-II, Ed. Muzicală, București, 1974
30. Eysenck, H., *The structure of human personality* , Ed. Methuen, Londra, 1970
31. Festinger, Katz, *Psihologie experimentală*, Ed. Științifică, București, 1963
32. Fresnel, Edith, *Le trac* , Ed. Solal, Paris, 1999
33. Gardner, H. , *The shattered mind*, Ed. Vintage Book, New York, 1994
34. Gavoty, B., *Amintirile lui George Enescu*, Ed. Muzicală, București, 1982

35. Giesecking, W., *Așa am devenit pianist*, Ed. Muzicală, București, 1967
36. Guyton, A. C. , *Structure and function of the nervous system*, Ed. Saunders, Philadelphia, 1986
37. Heidegger, M., *Originea operei de artă*, Ed. Univers, București, 1982
38. Heisenberg, W., *Forțe în univers*, Ed. Academiei, București, 1991
39. Hentova, S., *Emil Ghilels*, Ed. Muzicală, București, 1962
40. Herriot, E. , *Viața lui Beethoven* , Ed. Eminescu, București, 1979
41. Ianegic, J., *Niccolo Paganini*, Ed. Muzicală, București, 1962
42. Jitariu, P., *Biostructuri și câmp electromagnetic*, Ed. Academiei, București, 1980
43. Jung, C. , *Psychologische Typen* , Ed. Rascher, Zurich, 1921
44. Konen, V., *Franz Schubert*, Ed. Muzicală, București, 1963
45. Le Senne, *Traité de characterologie generale*, Ed. Soleil, Paris, 1945
46. Lipatti, Ana, *Viața pianistului Dinu Lipatti povestită de mama sa*, Ed. Litera, București, 1975
47. Liszt, Fr., *Frederic Chopin*, Ed. Muzicală, București, 1958
48. Long, M., – *La pian cu Gabriel Fauré*, Ed. Muzicală, București, 1970
49. Long, M., – *La pian cu Claude Debussy*, Ed. Muzicală, București, 1968
50. Longman, A., *Dicționar de psihologie și psihiatrie*, Ed. Academiei, București, 1976
51. Lunacearski, A.V., *Problemele sociologiei muzicii*, Ed. G.A.H.N., Moscova, 1927
52. Malmejac, J. , *Elements of physiology*, Ed. Flammarion, Paris, 1976
53. Manolea, Doina & Aliodor, *Aura energetică*, Ed. Aldomar, București, 2002

54. Meili, R., *La structure de la personnalité*, Ed. Universitaire de Paris, 1963
55. Morin, G. , *Physiologie du systeme nerveux central*, Ed. Masson, Paris, 1974
56. Mozart, W.A., *Scrisori*, Ed. Muzicală, București, 1968
57. Neculau, A., *29 de teste pentru a te cunoaste*, Ed. Polirom, Iași, 1999
58. Nestianu, V.-Grighel, E. , *Cercetări electrografice recente în fiziologia scoarței cerebrale*, Ed. Academiei, București, 1959
59. Neuhaus, H., *Despre arta pianistică*, Ed. Muzicală, București, 1960
60. Parhon, C.I., Aslan, A., Vrabiescu, Al. , *Bazele materiale ale afectivității. Acțiunea muzicii asupra circulației și respirației la om*, Ed. Academiei, București, 1950
61. Păsculescu-Florian, C., - *Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 1989
62. Pătruț, A., *Bioplasma*, Ed. Dacia, București, 1993
63. Peiffer, Vera, *Îndepărtează frica* , Ed. Teora, București, 1999
64. Petrovanu, I - Păduraru, D. - Zamfir, M. - Stan, C. , *Emisferele cerebrale. Sisteme informaționale*, Ed. Intact, București, 1999
65. Popescu Neveanu, P. , *Tipurile de activitate nervoasă superioară la om* , Ed. Academiei, București, 1961
66. Prod'homme, J.G., – *Mozart, raconté par ceux qui l'ont vu*, Ed. Galimard, Paris, 1936
67. Prod'homme, J.G., – *Beethoven văzut de contemporani – scrisori, memorii*, Ed. Muzicală, București, 1970
68. Răducanu, M.D., *Metodica studiului și predării pianului*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
69. Roșca, A., *Psihologie generală* , Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976
70. Salmon, P., Meyer, R., *Notes from the green room* , Ed. Jossey, San Francisco, 1997

71. Selye, Hans, *De la vis la descoperire*, Ed. Medicală, București, 1968
72. Shannon, I. L., Isabell, G. M., *Stress in dental patients*, Technical Report, Texas, may, 1963
73. Shivananda, Swami, *Misterele și controlul minții prin yoga*, Ed. R.A.M., București, 1994
74. Sillamy, Norbert, – *Dictionaire de la psychologie*, Ed. Larousse, Cedex, Paris, 1995
75. Slătineanu, Marilena, *Reeducare respiratorie cu ajutorul unor exerciții yoga*, în revista "Muncitorul sanitar", Galați, feb. 1968
76. Șoarec, M., *Prietenul meu Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 1981
77. Sonnenschmidt, R. & Knauss, H., *Kreativität ohne Streß im Musikerberuf*, Ed. (V.A.K.) Freiburg, 1996
78. Spycket, J., *Clara Haskil*, Ed. Muzicală, București, 1987
79. Tudor, A., *George Enescu*, Ed. Muzicală, București, 1961
80. Vester, F., *Phänomen Stress*, Ed. V.A.K., Stuttgart, 1976
81. Voicana, M., Alexandrescu, M., Popescu-Deveselu, V., *Muzica și publicul*, Ed. Academiei, București, 1976
82. Weinberg, I., *W.A.Mozart*, Ed. Muzicală, București, 1962
83. Weston, T., *Atlas de anatomie*, Ed. Vox, București, 1997
84. Zlate, Mielu, – *Secretele memoriei*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979
85. Zlate, Mielu, – *Introducere în psihologie*, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1999

CUPRINS

Cuvânt înainte.....	pag. 5
Introducere.....	pag. 13
I. Fundamentare științifică a educației muzicale interpretative	
1. Probleme structurale muzicale și relația lor cu comportamentul scenic în perioada pregătitoare: a) modalități de acumulare educațională și energetică.....	pag.30
b) energetica scenei și a sălii de concert.....	pag.52
2. Implicațiile sistemului nervos în comportamentul scenic.....	pag.65
3. Natura trăirilor emoționale ale tânărului interpret muzical.....	pag.93
4. Experiența scenică a unor muzicieni și interpreți celebri.....	pag. 114
5. Creativitatea și motivația artistic.....	pag. 157
II. Modificări psiho-fiziologice ale tânărului interpret; cercetări experimentale	
1. Metode de investigație a reactivității emoționale.....	pag. 177
2. Lotul de subiecți investigați.....	pag. 196
3. Metodologia cercetării.....	pag. 211

a) teste fiziologice (înainte, în timpul și după performanța scenică).....	pag.216
b) teste psihologice.....	pag.234
4. Tehnici de reglare emoțională (propuneri de exerciții antistres).....	pag.247
5. Analiza și interpretarea reglării, optimizării comportamentului scenic (statistică, matematică, grafică).....	pag.260
6. Rolul pedagogului.....	pag.269
Concluzii (strategii preventive și terapeutice)..	pag.287
Anexe (figuri, planșe, scheme, modele de test).....	pag.311
Bibliografie.....	pag.325
Cuprins.....	pag.330